Educación Artística

Quinto grado

Educación Artística

Quinto grado

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Educación Artística. Quinto grado fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Autores
Laura Gamboa Suárez, Lorena Cecilia Fuensanta Ávila Dueñas, María Teresa Carlos Yañez, Rita Holmbaeck Rasmussen, Oswaldo Martín del Campo Núñez, Maxitania Ortega Flores, María Estela Ruiz Fischer

Coordinación técnico-pedagógica
María Elvira Charria Villegas

Revisión técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, Dirección General de Desarrollo Curricular y maestros frente a grupo del Pimpleia Taller infantil y juvenil de artes plásticas

Supervisión editorial
Jessica Mariana Ortega Rodríguez

Cuidado de la edición
Erika María Luisa Lozano Pérez

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Actualización de archivos
Mariela Zavala Hernández

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Irene León Coxtinica, Fabiola Buenrostro Nava

Fotografía
Rafael Miranda, asistente: Anaí Tirado: pp. 4-5, 11 (centro), 12 (centro der.), 14 (ab. der.), 16 (arr. der.), 17 (centro), 19 (centro izq.), 20-22, 24 (centro der.), 31 (arr.), 32 (izq.), 34-36, 45 (centro der.), 48 (ab. der.), 51, 60 (izq.), 63 (ab.), 69 (centro), 73 (centro), 74 (centro), 76 (centro y ab.), 78 (ab.), 80 (centro), 81 y 82.

Ilustración
Carlos Alberto Sandoval (pp. 8-9, 26-27, 42-43, 58-59, 70-71), Alma Rosa Pacheco (p. 38), Enrique Torralba (p. 33), Fabricio Vanden Broeck (p. 65), José Luis García Valadés (pp. 11, 24, 50, 61, 79), Patricia Márquez e Isaías Valtierra (pp. 31, 47, 68-69, 83-84), Rocío Padilla (pp. 10, 15, 18-19, 32, 35, 38, 48-49, 54, 57, 62, 69, 75, 77, 78), Sabina Iglesias (pp. 28, 44), Sara Elena Palacios (pp. 30, 55-56).

Esta edición se basa en el proyecto de la primera edición (2010) y en las ediciones subsecuentes, con modificaciones realizadas por el equipo técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, conforme a evaluaciones curriculares y de uso en aula.

Portada
Diseño: Martín Aguilar Gallegos
Iconografía: Irene León Coxtinica
Imagen: *Artes y oficios* (detalle), 1931, Federico Canessi (1906-1977) y Eric Mose (1905-?), temple, 1.80 × 3.01 m, Patio de las Fiestas, Ex Templo de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, Auditorio Miguel Hidalgo, D. R. © Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Proyectos Editoriales y Culturales/fotografía de Gerardo Landa Rojano; D. R. © Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.

Diseño
CIDCLI, S. C.
Rogelio Rangel

Primera edición, 2010
Segunda edición, 2011
Tercera edición revisada, 2014
Cuarta edición, 2019 (ciclo escolar 2019-2020)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2019,
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-551-180-1

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Educación Artística. Quinto grado
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de
con domicilio en
en el mes de de 2019.
El tiraje fue de ejemplares.

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la tercera edición revisada 2014.

Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

Índice

Presentación 3

Conoce tu libro 6

Bloque I 8

LECCIÓN 1 Comencemos el año 10

LECCIÓN 2 Mi espacio favorito 12

LECCIÓN 3 Todas las danzas 14

LECCIÓN 4 ¡A bailar! 16

LECCIÓN 5 La música también tiene figuras 19

LECCIÓN 6 Viaje a mi interior 22

INTEGRO LO APRENDIDO 24

Bloque II 26

LECCIÓN 7 La arquitectura nos habla 28

LECCIÓN 8 Danzaré como en el cine 32

LECCIÓN 9 No son corchos, son corcheas 34

LECCIÓN 10 Un secreto de familia 37

INTEGRO LO APRENDIDO 39

Bloque III 42

LECCIÓN 11 Construcciones del mundo 44
LECCIÓN 12 Danza con las artes visuales 48
LECCIÓN 13 Tiempo de compás I 50
LECCIÓN 14 Pídele al tiempo que vuelva 53
INTEGRO LO APRENDIDO 55

Bloque IV 58

LECCIÓN 15 ¿Qué es una instalación artística? 60
LECCIÓN 16 Las danzas folclóricas del mundo 62
LECCIÓN 17 Tiempo de compás II 64
LECCIÓN 18 La tragedia y la comedia 66
INTEGRO LO APRENDIDO 68

Bloque V 70

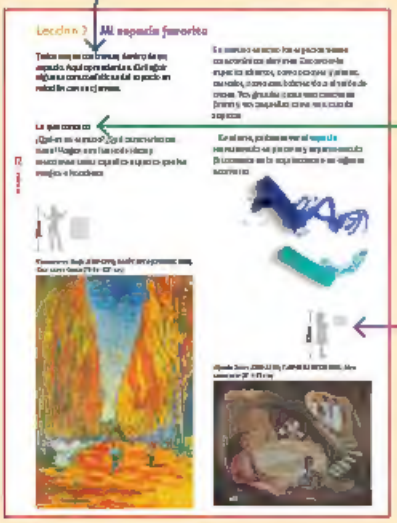
LECCIÓN 19 Pintar a lo grande 72
LECCIÓN 20 Bailes de todos los tiempos 76
LECCIÓN 21 Sopa de notas 78
LECCIÓN 22 Finalmente, ¡una obra de teatro! 80
INTEGRO LO APRENDIDO 82

Bibliografía 85
Créditos iconográficos 86

Conoce tu libro

En este libro encontrarás lecciones de los cuatro lenguajes artísticos que ya conoces: artes visuales; expresión corporal y danza; música y teatro. Cada disciplina tiene técnicas específicas para su ejecución. Podrás conocerlas mejor para disfrutarlas y practicarlas.

Aprendizaje esperado
En este primer párrafo se indica brevemente qué aprenderás durante las actividades de la lección. Para conseguirlo, es importante que participes y apoyes a tus compañeros. Deberás respetar las diferencias entre ustedes y participar con entusiasmo.



Lo que conozco
Como primera actividad se te invita a reflexionar sobre lo que sabes del tema.

Escala
Se incluye como referencia una figura a escala para que tengas una idea del tamaño real de las obras.

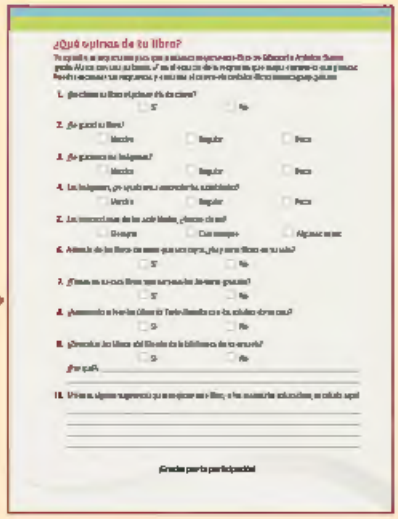
Un dato interesante
Son anécdotas o información sobre un aspecto particular del tema. Puede ser algo interesante sobre un artista o un dato que te invite a investigar sobre lo que se comenta.

Te recomendamos navegar en internet siempre en compañía de un adulto.

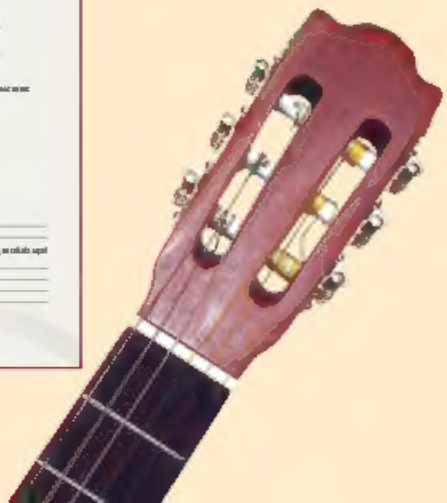
Consulta en
En esta sección se sugiere la consulta de los acervos de las bibliotecas Escolar y de Aula, o la búsqueda de información y recursos en el sitio Primaria TIC.

Podrás utilizar los objetos y materiales del Baúl del arte a lo largo de todas las lecciones.

Para la siguiente clase...
En esta sección te sugerimos los materiales que utilizarás en tu próxima clase de Educación Artística para que los consigas con anticipación.



¿Qué opinas de tu libro?
Al final del libro, aparece una página con preguntas para evaluarlo. Tu opinión es muy importante, ya que nos ayudará a enriquecerlo.



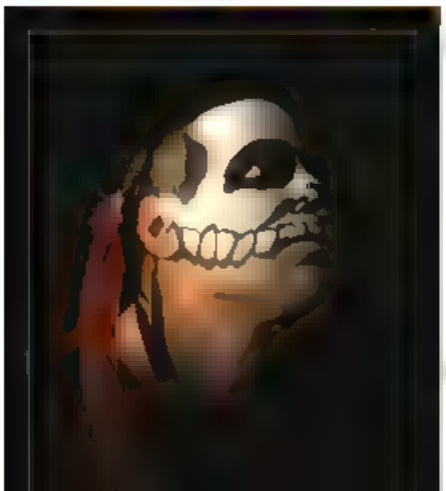
Bloque I

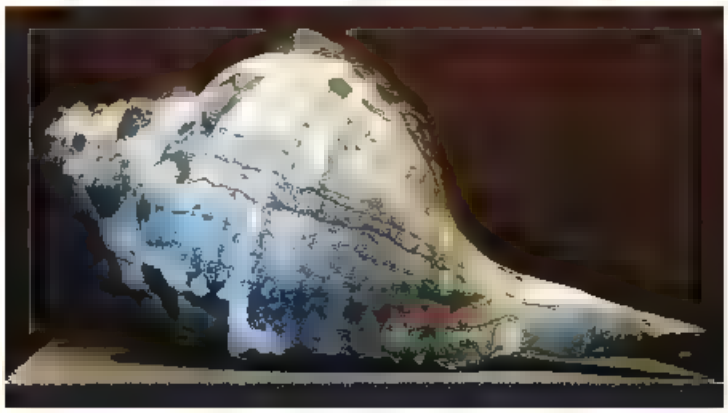
Comencemos el año

Nuevamente crearás, con tus compañeros y tu maestro, el Baúl del arte, en el que encontrarás los objetos e instrumentos que te ayudarán a expresarte libremente Decide con tus compañeros cómo quieren hacerlo y qué guardarán en él

Jorge Reyes (1952 2009) creó su propio género musical el *tloque nahuaque*, música corporal con canto armónico

Para comenzar, intenta recordar qué conocimientos y habilidades artísticas adquiriste en cuarto grado Por ejemplo, hoy sabes que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre comunica algo Además descubriste, entre otras cosas, que la escultura también es una manifestación del arte visual, que a través de la danza y el teatro puedes relatar historias o expresar pensamientos, y que la música, ya sea que la escuches o que la interpretes, te acompaña en diferentes momentos





Probablemente has visto algunas esculturas, ¿qué es lo que más te llama la atención de ellas?

¿Alguna vez te has fijado en que al hablar mueves tu cuerpo y manos de una manera especial, como nadie más lo hace? ¿Cómo son tus gestos? ¿Por qué piensas que es así? Observa qué movimientos y gestos haces cuando hablas

¿Cuántos instrumentos musicales construiste en cuarto grado? ¿A qué familias pertenecían?

¿Cómo y con qué materiales construirías un nuevo instrumento musical? ¿Cómo lo llamarías?

En una historia o cuento, ¿en qué orden deben presentarse los siguientes hechos?

Anota el número en el paréntesis

Desenlace ( )

Desarrollo ( )

Introducción ( )

Nudo ( )

¿Por qué los ordenaste de esa manera?

Estos conocimientos te serán útiles en las actividades que realizarás en este ciclo escolar

Para la siguiente clase...

Necesitarás media cartulina, recortes de revistas que sean interesantes para ti, colores de cualquier tipo, tijeras y pegamento.

Mi espacio favorito

Todos nos encontramos dentro de un espacio. Aquí aprenderás a distinguir algunas características del espacio en relación con sus formas.

Lo que conozco

¿Qué es un espacio? ¿Qué características tiene? Hagan una lluvia de ideas y mencionen todos aquellos espacios que les vengan a la cabeza

Vincent van Gogh (1853-1890), *L'Allée des Alyscamps*, 1888, óleo sobre lienzo (73.5 x 91.7 cm)

En nuestro entorno los espacios tienen características distintas. Encontrarás espacios abiertos, como parques y plazas, cerrados, como una habitación o el salón de clases. Tan grandes como una cancha de futbol y tan pequeños como una caja de zapatos.

En el arte, podemos ver el **espacio** representado en pinturas y experimentarlo físicamente en la arquitectura o en algunas esculturas.

Alfredo Zalce (1908-2003), *Cuevas de Becal*, 1945, óleo sobre tela (37 x 33 cm)

Observa detenidamente las imágenes de esta lección y supón que te encuentras en cualquiera de esos espacios ¿Qué formas tienen? ¿Qué sensaciones experimentarías ahí? ¿Qué sensaciones te transmiten los colores? ¿Cuál te gusta más?, ¿por qué?

Después de observar cada una de las imágenes, piensa en un espacio ideal

- Inventa un lugar donde te puedas sentir totalmente a gusto Será tu espacio, así que decide si lo quieres abierto o cerrado, grande o pequeño, lleno de colores o sin ellos
- Con los materiales que trajiste, crea un paisaje que te guste Puedes dibujar y pegar los recortes hasta obtener el resultado que buscas
- Una vez que termines, comparte tu trabajo con tus compañeros y observa la variedad de resultados que obtuvieron ¿Algunos trabajos son parecidos?, ¿por qué?

Autor desconocido, troncos de árbol tallados, Baviera, Alemania

Donde vives, o en alguna población cercana a tu localidad, existen edificios como escuelas, mercados, museos, oficinas gubernamentales, monumentos, teatros, centros deportivos, iglesias, sitios arqueológicos, entre muchos otros, y cada uno tiene sus propias características espaciales Si tienes la posibilidad de ir, obsérvalos por fuera y por dentro con mucha atención y descubre sus diferencias

Para la siguiente clase...

Necesitarás música de distintos géneros (instrumental, rock, salsa, cumbia, entre otros) y un reproductor de sonido para el grupo

Un dato interesante

En el siglo XX se desarrolló una nueva manifestación artística llamada *arte de la tierra* Los artistas de este movimiento no deseaban mostrar sus obras en espacios cerrados, como museos o galerías. Por eso, comenzaron a trabajar sus obras directamente en grandes espacios abiertos naturales, como el campo o los bosques Los usaban como soporte, empleando todo tipo de materiales

Todas las danzas

Aprenderás a distinguir las características de los diferentes géneros de danza.

Lo que conozco
¿Qué tipos de danzas conoces? Describe sus características

Las danzas se encuentran ordenadas en grupos llamados géneros, que nos permiten identificarlas por las técnicas o procedimientos que utilizan, o bien, por el lugar y la época donde surgen y lo que representan

Los géneros se clasifican de la siguiente manera:

Matachines con su vestido típico.

Danza de los matachines, Chihuahua, México

Danza autóctona o tradicional. Representa los pensamientos y formas de vida de nuestros antepasados, y ha perdurado a lo largo del tiempo gracias a que se transmite de generación en generación. Puede ser ritual o religiosa, por ejemplo, para hacer peticiones agrícolas y de salud, o para dedicarla a una deidad. Un ejemplo en nuestro país es la danza de los concheros.

Danzas y bailes populares (folclóricos o regionales). Transmiten las tradiciones y las costumbres de los pueblos del mundo. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el *Jarabe tapatío* y el baile de Mexicapán.

Consulta en:
Entra al sitio http://clasica.primaria.sep.gob.mx y escribe la palabra **danza** en la pestaña Busca para encontrar información sobre los **géneros dancísticos**.

Danza popular urbana Generalmente, se origina en las ciudades y representa las expresiones de los diversos sectores sociales que las habitan Algunos ejemplos son el mambo, el chachachá, la salsa, el hip-hop, etcétera

Existen también otros géneros de la danza en los que se emplean técnicas especializadas, es decir, un conjunto de procedimientos que se ha asimilado mundialmente para que los cuerpos de los bailarines se conviertan en instrumentos de expresión dancística, como los que se explican a continuación

Danza clásica o ballet. Nació en Italia y se denominó con la palabra *ballaretto* Al llegar a Francia, los diferentes pasos y movimientos adquirieron nombres franceses, que se adoptaron después en todos los países Algunas de las principales características del ballet son que las piernas se colocan rotadas hacia fuera y que las mujeres bailan con los pies en puntas Un ejemplo muy conocido es el ballet *El lago de los cisnes*, con música del compositor ruso Piotr Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa

Danza moderna y contemporánea. A medida que pasó el tiempo, tanto bailarines como coreógrafos exploraron movimientos y códigos corporales más naturales, crearon nuevos lenguajes dancísticos en los que se utilizan técnicas de entrenamiento específicas para expresar la realidad actual

Reúnanse en equipos. Cada uno elegirá uno de los géneros dancísticos mencionados Pueden utilizar la música grabada que llevaron a clase Realicen diferentes movimientos corporales, siguiendo el ritmo

Comenta con tus compañeros y maestro ¿qué género atrajo más la atención de tu equipo y por qué? ¿En los otros equipos prefirieron el mismo género que ustedes? Escribe tus conclusiones al respecto

Fragmentos de *Carmina Burana*, Compañía Fóramen Ballet

La bella durmiente, Compañía Nacional de Danza

Para la siguiente clase

Necesitarás música de distintos géneros instrumental, popular, rock, salsa, cumbia y contemporánea, ropa y accesorios de casa, un reproductor de sonido para el grupo

¡A bailar!

En esta lección aprenderás a distinguir las características de los montajes escénicos de diferentes géneros de la danza.

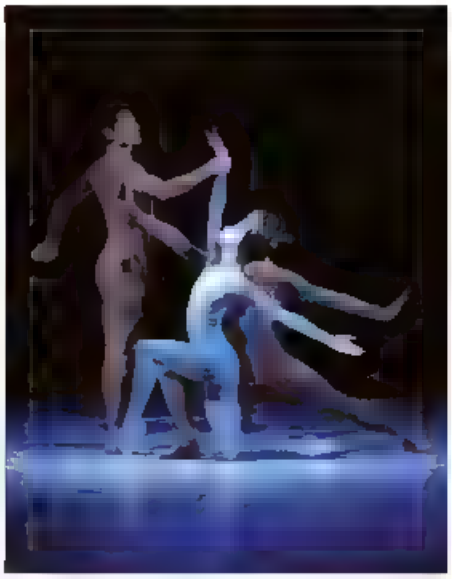
Lo que conozco

¿Alguna vez has visto una presentación de un grupo de danza en un escenario? ¿De qué género era? ¿Te gustó? Comparte esta vivencia con tus compañeros

Danza de las cintas, danzantes del carnaval de Tlaxcala

Trío y cordón, Compañía Delfos, 2010.

Rara Avis. Compañía Nacional de Danza



Un montaje escénico es un proceso en el cual se crea una danza para presentarla ante un público. En el montaje escénico intervienen los siguientes elementos: **escenario, escenografía, iluminación, vestuario, coreografías y música**.

El **escenario** es el espacio en donde se presenta una danza o una obra de teatro, puede ser un espacio cerrado o al aire libre.

La **escenografía** es el grupo de elementos que ayudan a ambientar el espacio en donde se baila la danza. Por ejemplo, si el tema de la danza se sitúa en una selva, podrías utilizar un telón con dibujos de plantas, troncos y vegetación propia de ese lugar.

¿Qué otros elementos colocarías en el escenario para que el público comprendiera mejor y disfrutara el espectáculo?

En el escenario, la **iluminación** se utiliza generalmente para crear distintos ambientes. Por ejemplo, si el hecho representado por la danza ocurriera en un lago, las luces que se utilizarían serían azules, pero si se ubicara en el desierto, ¿cómo crearías ese ambiente con la luz?, ¿qué colores utilizarías?

Las horas, Compañía Tania Pérez Salas

El **vestuario** es la ropa que utilizan los bailarines y debe ser adecuada para la danza que se va a interpretar

Una **secuencia coreográfica** es la unión de varios pasos o movimientos en un baile o una danza. Una danza o coreografía contiene varias secuencias de movimiento

Ahora, vamos a bailar

- Haz una breve representación de uno de los géneros dancísticos. Considera algunos de sus elementos en tu montaje escénico
- Aprovecha los medios que tengas a tu alcance. Recurre al Baúl del arte y a los objetos que trajiste de casa para utilizarlos en la escenografía o en el vestuario
- Podrás hacer la danza en dúos, tríos o cuartetos
- Ten mucho cuidado al representar los movimientos de las distintas danzas. No intentes cargar a tus compañeros, ya que puedes lastimarte
- ¡Presenta el trabajo ante el grupo

Al final de la clase, formen un círculo para compartir su experiencia. Reflexionen acerca de lo siguiente: ¿qué elementos utilizaron para realizar el montaje escénico?, ¿cómo era el vestuario?, ¿qué tipo de escenografía emplearon?, ¿qué género dancístico les gustó más y por qué?

Un dato interesante

Se dice que la bailarina María Taglioni (1804-1884) fue la primera en utilizar las zapatillas de punta en el gran ballet *Las Sílfides* del compositor Frédéric Chopin en 1832.

¡Psitt! ¡Psitt! Viene regando flores desde La Habana a Morón, Gerabert Azzopardi Companyia de Dansa, 2008

La música también tiene figuras

Este año comenzarás a conocer la escritura musical formal. Aprenderás a identificar y a ejecutar el valor de cuarto (o negra) y su respectivo silencio.

Lo que conozco

Al marcar un pulso, ¿cómo identificas los tiempos fuertes y los tiempos suaves?

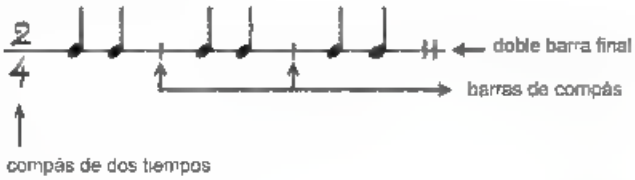
En años anteriores, creaste distintas formas de escritura musical para ejecutar ritmos o memorizar canciones

- ¿Recuerdas algunos signos o figuras que hayas inventado y lo que significaban? Si es así, aprovecha este espacio para recordarlos, dibújalos dentro del cuadro

La música es un lenguaje que puede escribirse y leerse porque tiene signos, figuras y símbolos que representan sonidos y silencios. Este año comenzarás a conocer y a utilizar algunos de los valores rítmicos de la escritura musical.

En música, los compases se representan por medio de fracciones, por ejemplo el compás de dos tiempos se representa de la siguiente forma: 2/4 y el de tres tiempos se escribe así: 3/4. También existen compases de cuatro tiempos 4/4. El compás siempre se escribe al inicio de cada ejercicio.

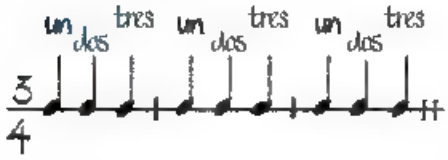
En los bloques siguientes los conocerás con mayor detalle y profundidad. Por ahora, es suficiente que te familiarices con ellos.



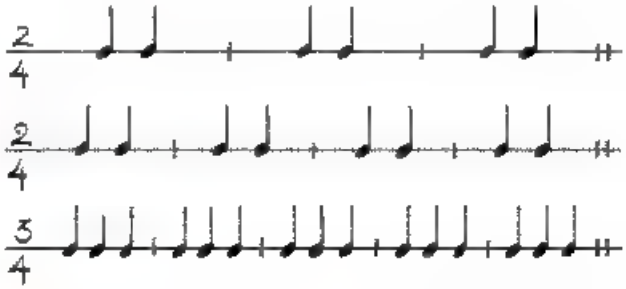
En los compases existe una figura para representar cada tiempo, se le conoce con el nombre de **negra**, aquí la tienes:

Practica dibujándola en una hoja de papel. El palito de la nota se llama **plica**, puede ir hacia arriba o hacia abajo de la nota. Cada negra vale un tiempo. Realiza el siguiente ejercicio para que lo entiendas mejor. Sigue un pulso, a la vez que golpeas o palmeas di la sílaba "ta" en cada golpe, ten cuidado de no hacer la sílaba corta, alárgala durante todo el golpe, no hagas silencio entre una y otra sílaba. Cada uno de esos golpes o de estas sílabas es una negra. Una negra es igual a un tiempo.

Observa estos ejercicios rítmicos. Recuerda que cada negra es un tiempo. En cada negra di la sílaba "ta", y haz siempre igual cada tiempo. Recuerda que la sílaba en negritas marca el tiempo fuerte: un, dos, un, dos, o un, dos, tres, un, dos, tres



Ahora inténtalo con estos ejercicios

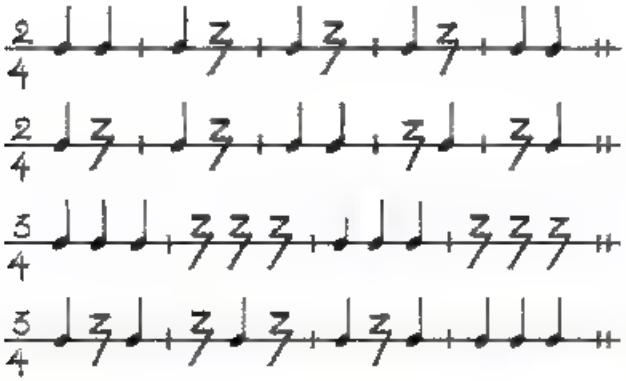


La figura de abajo representa el silencio de una negra, es decir, cuando la veas no habrá sonido durante un tiempo

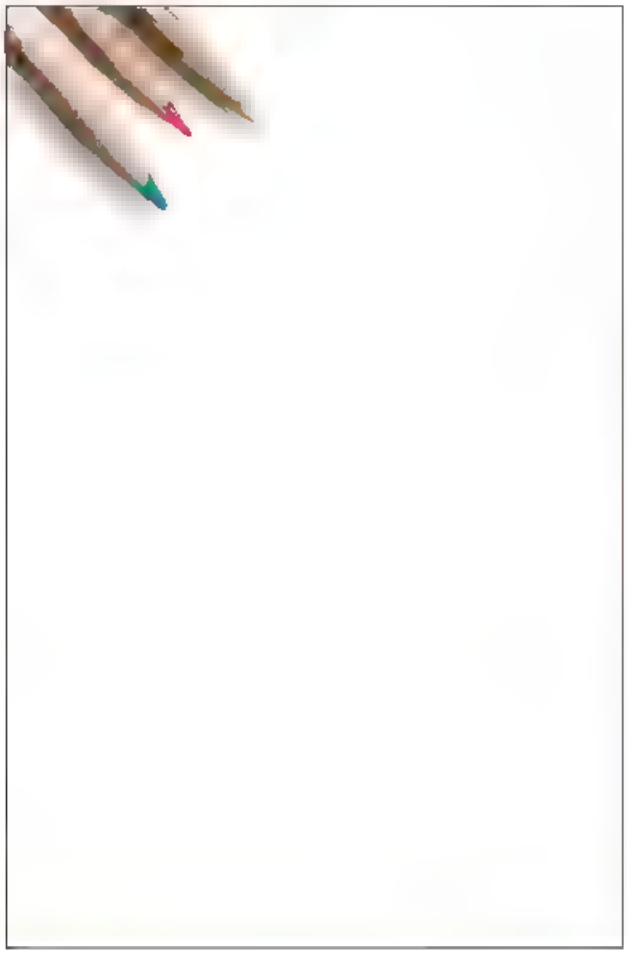
Para que comiences a familiarizarte con ella, haz un "shh" en cada silencio Observa el ejemplo

Hay seis negras, entonces lee "ta-ta-ta-ta-ta-ta", manteniendo siempre el pulso, cada sílaba igual Si existieran silencios entre las negras el ejercicio se escribiría así

Y se leería "ta-shh-ta-shh-ta-shh" Es fácil Practica estos ejercicios siguiendo las indicaciones anteriores



Vuelve a realizar los ejercicios, pero ahora deja de decir "shh" y haz un silencio de un tiempo, en donde aparece la figura del silencio de negra Ahora, para reafirmar lo que aprendiste, escribe en este espacio algunos ejercicios que tú inventes con negras y silencios de negras



Los músicos que tocan un instrumento de percusión (como la batería, el güiro, los maracas, el tambor o los timbales) realizan ejercicios de lectura muy similares a los que acabas de practicar.

Viaje a mi interior

Aquí aprenderás que los distintos sentimientos y sensaciones que experimentas forman parte de tu personalidad.

Lo que conozco

¿Has experimentado el enojo cuando algo no sucede como esperabas? ¿Y qué sientes cuando todo sale bien?

Existen muchos ejercicios para que los actores exploren sus sentimientos, sensaciones y emociones; de este modo, consiguen representarlos en escena con mayor o menor grado de intensidad y así hacen que su personaje resulte creíble.

En esta lección llevaremos a cabo un ejercicio con las emociones y su grado de intensidad.

- En grupo formen un círculo y pónganse de pie en un espacio amplio.
- Comiencen moviendo las partes del cuerpo suavemente: empiecen por la cabeza y terminen con los pies.
- Ahora, con su maestro en el centro, escuchen la frase que les dirá: "Así soy yo", imprimiéndole una emoción como "alegría", entonces todos repetirán la frase las veces que sea necesario hasta que cada uno experimente la emoción en todo su cuerpo.
- Al decir la frase, cada uno debe ir subiendo la intensidad de la emoción y el tono de su voz hasta que casi griten. También pueden mover su cuerpo según lo necesiten.
- Enseguida su maestro dirá nuevamente la frase: "Así soy yo" y a lo mejor dice "enojo"; continúen el ejercicio con todas las emociones.

Trapos y harapos, Compañía Athos Garabatos, 2010

- Al finalizar relájense o recuéstense sobre el suelo unos minutos.

Actividades como ésta te permiten conocerte, identificar lo que sientes y la manera en que lo expresas.

Dividan su grupo en equipos y comenten lo siguiente: ¿cómo se sintieron experimentando con su cuerpo y su voz?, ¿qué diferencias notan en cómo varios compañeros expresan la misma emoción?, ¿por qué piensan que las mismas emociones se manifiestan de diferentes maneras en cada uno de ustedes?

Cállate, dirección de Cal McCrystal; actriz: Adriana Duch. Xalapa, Veracruz, 2007

En el teatro, en la pintura, en la música y en la danza, podemos ver cómo los artistas se expresan de formas muy diversas. Cada obra es diferente porque cada artista interpreta sus propias emociones con su estilo. Por eso las obras producen emociones particulares en cada espectador.

Para la siguiente clase

Necesitarás objetos del Baúl del arte y diversos accesorios como collares, brazaletes o plumas.

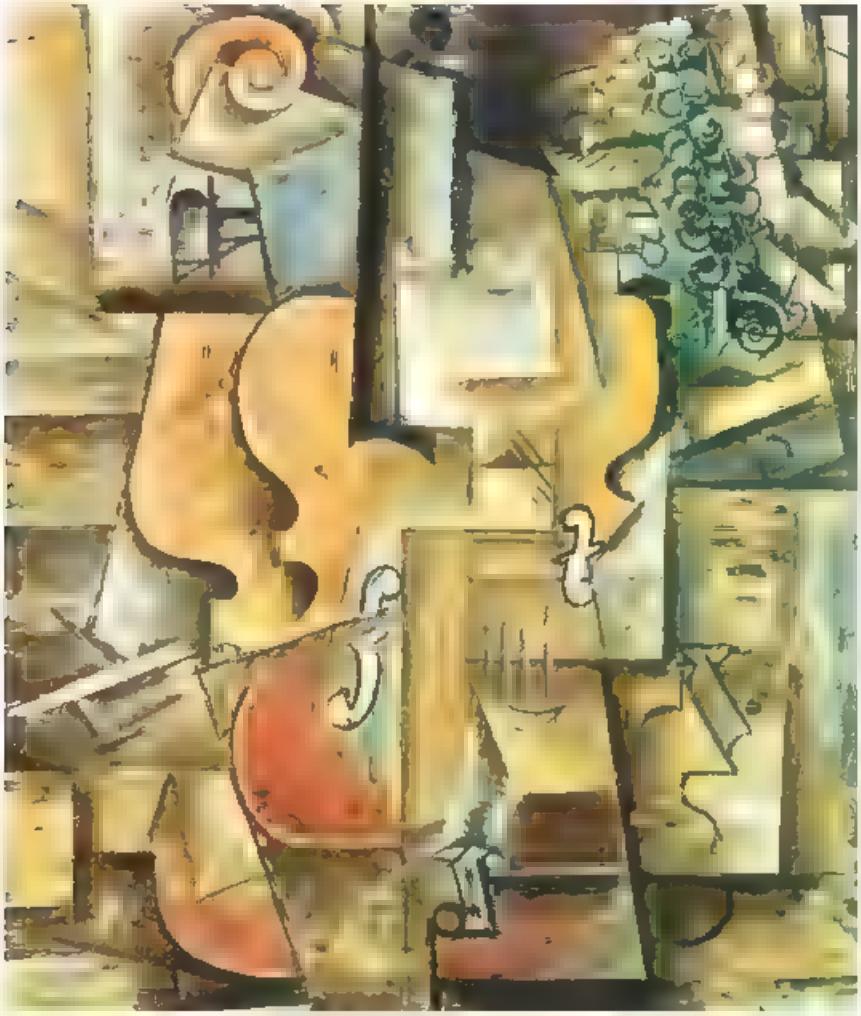
Las emociones, los pensamientos y las actitudes conforman nuestra personalidad.

Para realizar sus obras y plasmar en ellas su mundo interno en una expresión única y genuina, los artistas estudian mucho para dominar las técnicas que requieren.

Los lenguajes artísticos tienen aspectos en común: comunican algo. Los artistas suelen experimentar con los diferentes lenguajes para expresar lo que sienten y piensan. En esta ocasión, ustedes serán los artistas. Antes de comenzar, recuerden que esta lección es una propuesta en la que pueden integrar los lenguajes artísticos de la forma que prefieran.

En esta ocasión les proponemos combinar la danza con la música y el teatro, retomando las experiencias que vivieron en las lecciones de este bloque.

En grupo, elijan un tema relacionado con sus emociones. Piensen en lo que les causa alegría o enojo, lo que les emociona o entristece. Una vez elegido el tema, decidan quiénes representarán el tema bailando y quiénes se interesan por componer y ejecutar un acompañamiento musical.



Pablo Picasso (1881-1973), *Violín y uvas*, 1912, óleo sobre tela (61 x 50.8 cm)

Si el equipo de bailarines lo desea, puede integrar pequeños detalles de utilería en su danza, como collares, plumas, brazaletes, muñequeras, cinturones o cualquier objeto, que apoye el tema que eligió

Aunque parezca increíble, pueden componer una pequeña pieza utilizando únicamente el valor de negra y su silencio, ¡inténtenlo! Escriban su composición rítmica en una hoja y acuerden si la ejecutarán con uno o varios instrumentos. En todo momento, hagan su mejor esfuerzo para que su combinación de valores rítmicos ilustre o exprese bien su tema

Una vez que la música esté lista, seleccionen un espacio donde puedan ensayar músicos y bailarines juntos. Comenten: ¿dónde se ensaya mejor, en un espacio abierto o en uno cerrado?, ¿por qué? Decidan si presentarán esta danza ante un público o si únicamente la ejecutarán para ustedes

Es importante que reflexionen sobre lo siguiente: ¿qué similitudes hay en el teatro y la danza? ¿A qué género pertenece la danza que interpretaron? Describan sus características

Muchos artistas crean obras sin importarles si serán representadas o vistas algún día, los mueve sólo su necesidad de expresar sus ideas, de entender mejor el mundo que los rodea o de descubrirse a sí mismos

Alfredo Zalce (1908-2003), *Gente y paisaje de Michoacán*, 1962, pintura al fresco, detalle

Para la siguiente clase...

Necesitarás realizar un recorrido por el lugar donde vives para hacer una lista de algunas construcciones que observes (edificios habitacionales, casas, oficinas, fábricas, establos). Haz otra con espacios abiertos (plazas, parques, sembradíos, entre otros). Deberás anotar sus características específicas. También necesitarás hojas de papel y lápiz

150 cm

Bloque I

La arquitectura nos habla

Aquí aprenderás a reconocer diferentes tipos de espacios en relación con su función.

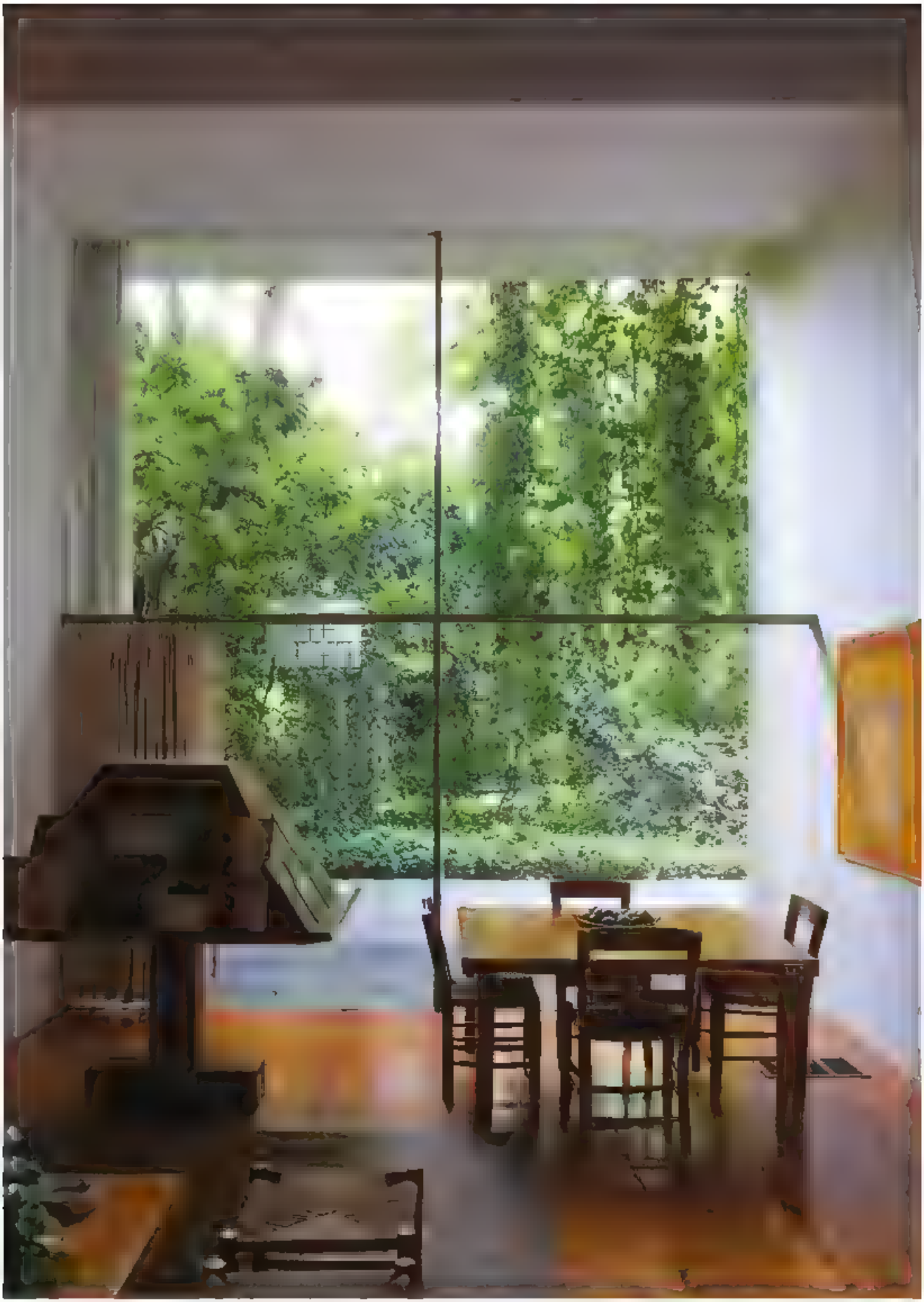
Lo que conozco

¿Qué construcciones encontraste en el recorrido por el lugar donde vives?, ¿qué actividades se llevan a cabo en esos espacios?, ¿qué objetos piensas que hay dentro de ellos?

Un dato interesante

Luis Barragán Morfín (1902-1988) fue uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX. La casa-estudio Luis Barragán, que se encuentra en la Ciudad de México, es una de sus obras más importantes.

El ser humano al convertirse en sedentario y descubrir que las plantas podían ser cultivadas, desarrolló la agricultura. Al intercambiar cosas, con gente de otras aldeas, surgió el comercio. Con el desarrollo de la agricultura y el comercio algunos poblados comenzaron a crecer. Al pasar de aldeas a pueblos y de pueblos a ciudades, las construcciones cambiaron sus características espaciales.



Luis Barragán Morfín (1902-1988), Casa Luis Barragán, 1948. Tacubaya, Ciudad de México

Tu hogar es un espacio habitacional, no importa si es una casa o un edificio, tiene una función muy importante protegerte del frío, la lluvia o el calor

Tanto un hospital como una fábrica, un museo o tu escuela, tienen una función específica En ellos se congrega gente para trabajar, estudiar, curarse o aprender cosas nuevas

Existen muchos tipos de construcciones En tu recorrido seguramente lo comprobaste Recuerda las que llamaron más tu atención, ¿qué te resultó más atractivo?

¿Crees que alguna de las construcciones que conoces se puede considerar como artística?

Compartan la información que recopilaron sobre las construcciones del lugar donde viven, recuerden sus características y funciones

Entre todos, a partir de lo aprendido sobre el espacio, van a esbozar una pequeña ciudad con la información que han traído Deben organizarse para realizar esta tarea en conjunto, intentando que su ciudad tenga la mayor cantidad de construcciones, con formas y funciones diferentes

En esta lección, la actividad es hacer solamente un boceto o croquis que muestre claramente el nuevo espacio que construirán En el próximo bloque, lo edificarán con materiales de reúso

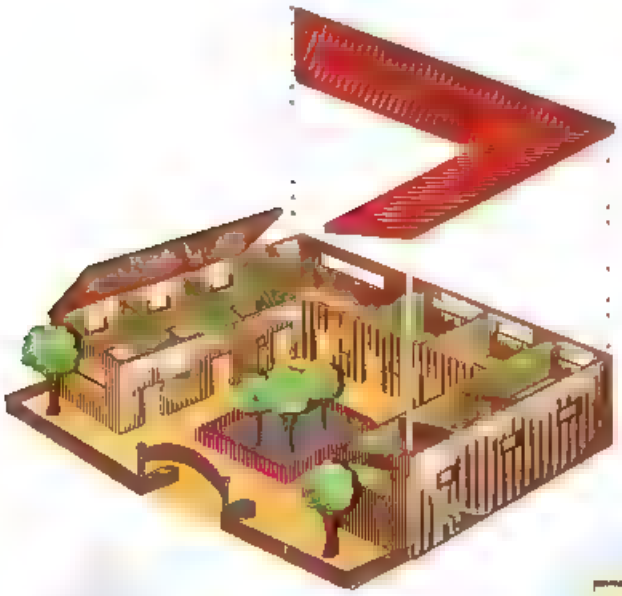
Antes de construir, los arquitectos representan las formas del espacio en planos. Éstos se convierten después en guías para la construcción física del proyecto

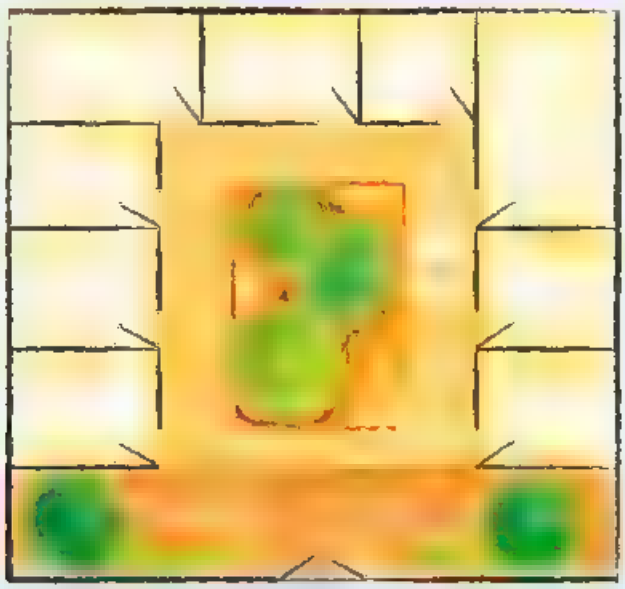
En equipo elaboren su boceto o croquis que serán como los planos de los arquitectos y los usarán en el siguiente bloque para la construcción de su ciudad

Pónganse de acuerdo acerca de los materiales que usarán para construir su ciudad. ¿Qué parecido tendrá con el lugar donde viven?

Para la siguiente clase...

Necesitarás realizar una investigación sobre la danza y el cine. Investiga qué películas tienen por tema principal la danza, o cuáles muestran algún baile Pueden ser escenas cotidianas: un salón de baile, una fiesta, un baile folclórico, entre otras. También deberás traer cosas que puedas usar como vestuario, la música que te guste y un reproductor de sonido para el grupo





Danzaré como en el cine

Aquí aprenderás a identificar la relación que existe entre la danza, el cine y otras artes escénicas

Lo que conozco

¿En dónde has visto personas bailando? Descríbelas a tus compañeros

La danza está presente en otras disciplinas artísticas como la ópera, el teatro, la literatura, la música y el cine

Algunas veces en el cine aparecen bailes o danzas. Hay películas en las que sólo se ve un fragmento y, en otras, es el tema principal.

Formen equipos y, de acuerdo con la investigación que hicieron, compartan, describan y comenten las películas que muestren escenas de danza.

Realicen una secuencia de movimiento, puede ser de alguna película, o bien, inspirada en ella

Cada equipo deberá escoger e interpretar un género musical distinto. Para la secuencia, cada integrante del equipo propondrá un movimiento. Cuando la tengan lista, preséntenla al resto de sus compañeros

- Transformen el salón, hagan una pequeña escenografía, vístanse con los elementos que tengan en su Baúl del arte, o con lo que hayan traído de casa, practiquen su secuencia de movimiento Tengan todo listo para grabar imaginariamente su película. ¿Listos?
- Ahora, ¡vamos a jugar al cine! Filmaremos una escena. un compañero podrá ser el director de la película, entrarán los bailarines cuando el director diga. "¡Cámara... acción!"

Realiza un ejercicio de relajación
Prende el reproductor de sonido y elige música suave. Deja que se escuche en todo el espacio donde estás.

Recuéstate en el piso, cierra los ojos y respira lentamente inhalando y exhalando, escucha la música por unos minutos.

Siempre será importante analizar lo aprendido porque compartes puntos de vista con tus compañeros, y observas que hay diferentes maneras de interpretar acciones.

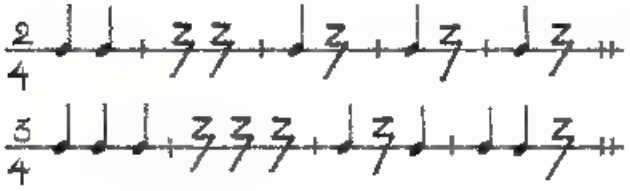
Comenta con tus compañeros de equipo ¿cómo integraron los pasos que cada uno proponía? ¿Pudieron realizar su secuencia coreográfica con el género musical que escogieron?, ¿por qué?

No son corchos, son corcheas

Aquí aprenderás a reconocer e identificar el valor de un octavo o corchea.

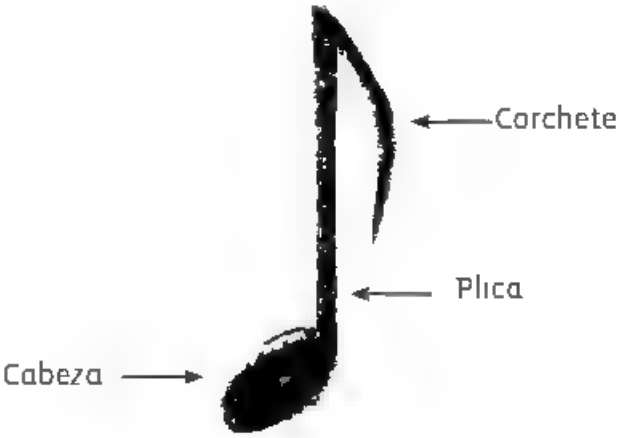
Lo que conozco
¿Con qué otro nombre se le conoce a la figura de negra?

En lecciones anteriores comenzaste a usar dos figuras básicas de la lectura musical. Repasa lo que aprendiste leyendo estos ejercicios. Recuerda que tanto la negra como su silencio valen un tiempo, que todos los tiempos deben ser iguales, también, decir la sílaba "ta" en cada negra y "shh" en cada silencio.

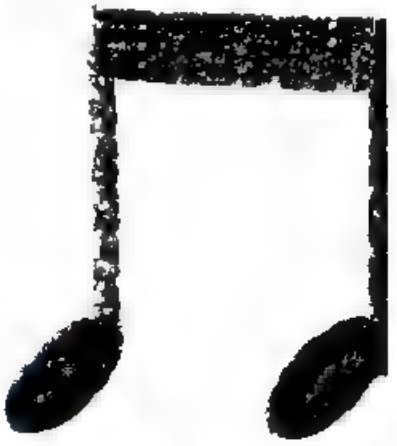


Sonaja

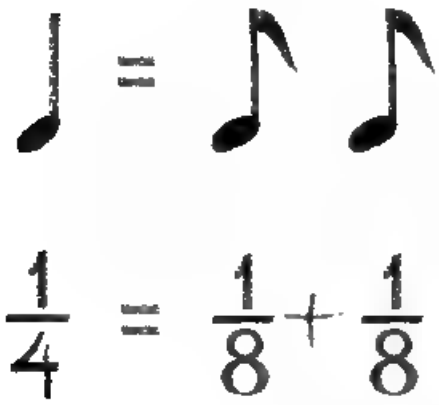
Ahora conocerás una nueva figura, la corchea, aquí la tienes.



El palito de la nota se llama **plica** y puede ir hacia arriba o hacia abajo. El trazo que va al final de la plica se llama corchete. Las **corcheas** se pueden escribir solas o por pares, tal y como lo ves aquí. Cuando se escriban juntas, van unidas por el corchete.



Comenzarás a leerlas por pares



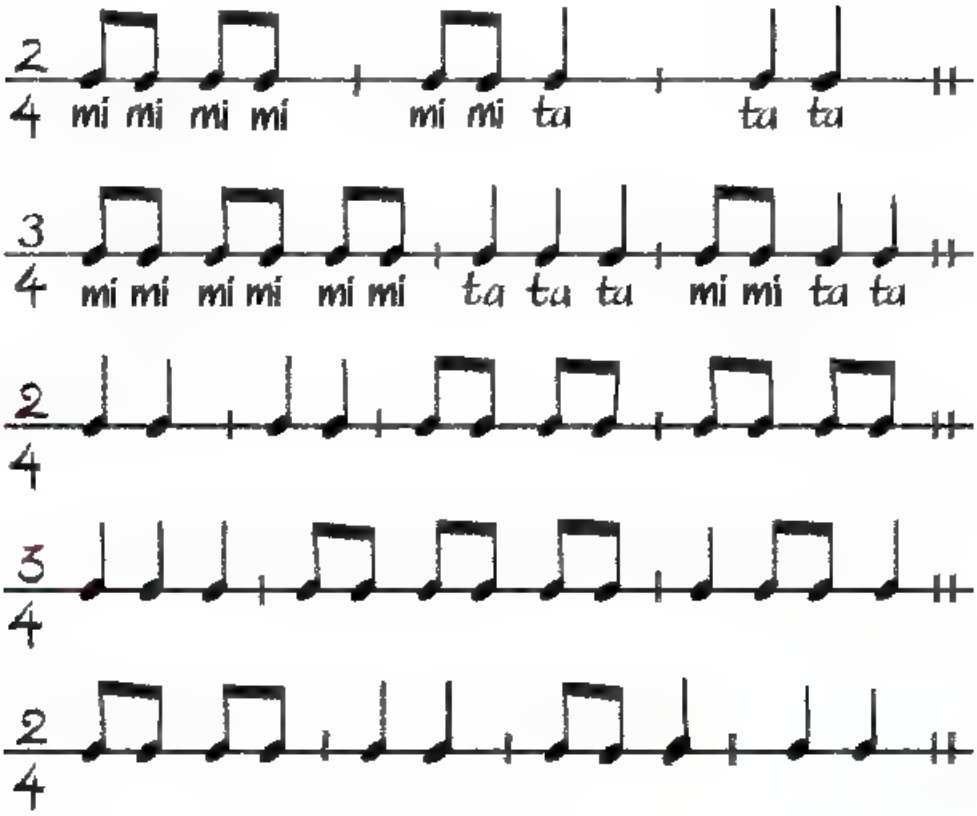
Las corcheas valen medio tiempo, por lo tanto, en un tiempo caben dos corcheas Dos corcheas son igual a una negra. Vamos poco a poco para que no te confundas Lee el siguiente ejemplo

Como puedes ver, este ejercicio se lee: "ta-ta-ta-ta-ta-ta". Para leer las corcheas por pares usarás la sílaba "mi" repetida, una por cada corchea "mi-mi". Recuerda que en cada tiempo caben dos corcheas, así que el equivalente de este ejercicio se escribe así

Y se lee "mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi" Son doce corcheas porque antes había seis negras Es sumamente importante que no leas cada una por tiempo Son dos corcheas en cada tiempo

Vuelve a leer los párrafos y los ejemplos anteriores cuantas veces sea necesario, hasta comprenderlos bien Trabajen en equipo para reafirmar lo que aprendieron

- Realiza los siguientes ejercicios, los primeros te ayudan con las sílabas. Seguramente los últimos podrás hacerlos sin ayuda.



¡Mucho trabajo! Los estudiantes de música pueden muchas horas al día. ¿Te gustaría inventar tus propios ritmos? ¡Inténtalo!

Un secreto de familia

Aquí aprenderás a identificar las sensaciones y los sentimientos que pueden tener los personajes

Lo que conozco

Las veces que has leído una historia, ¿has percibido las diferentes características de los personajes?, ¿cómo muestran sus sentimientos?, ¿y sus actitudes?

En las diferentes manifestaciones y lenguajes artísticos, el artista expresa tanto sensaciones como sentimientos e ideas. Esto en el teatro es importante porque si los actores no los expresan bien, no comunicarán al público lo que desean.

Por equipos, formen familias, escojan personajes como los abuelos, padres e hijos. Inventen un secreto de familia, chusco o triste y comuníquenselo a otro personaje que a su vez lo irá contando en voz muy baja al oído de otro hasta que todo el equipo lo sepa. Cada familia se sorprenderá y tomará diferentes actitudes corporales y emotivas.

Eduardo II, de Christopher Marlowe, director Martín Acosta, 2008

Aunque la representación sólo utilice movimientos del cuerpo, escriban los diálogos y acciones de sus personajes

Después, sin hablar, preséntenlo a sus compañeros para ver si logran descubrir "el secreto de familia".

¿Qué pueden estar sintiendo los personajes de las familias?

Imaginen la conversación de los personajes y cuál es su secreto. Coméntenlo en equipo.

Un diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante la cual se comunican pensamientos y sentimientos. El diálogo es la forma básica de escritura en el teatro.

En algunas obras puede haber un narrador, pero en general los personajes mismos comunican sus intenciones, emociones y pensamientos a través de los diálogos.

¿Cuál de las emociones presentadas por los actores has experimentado?, ¿en qué momentos?

A veces en el teatro se utilizan ejercicios de improvisación. La actividad anterior fue un ejemplo de ello.

Para la siguiente clase...

Necesitarás objetos del Baúl del arte y la letra de algunas de tus canciones favoritas.

Consulta en:

Si deseas conocer más sobre el teatro, busca en la Biblioteca Escolar el libro *¿Jugamos al teatro?*, de Bertha Hiriart (México, SEP-Trilce, 2007).

¿Has oído hablar de la ópera? Es un género teatral en el que se unen la tragedia o la comedia, la música y, algunas veces, la danza, para contar una historia. Los intérpretes actúan y cantan sus diálogos, los músicos tocan en vivo y, en ocasiones, hay escenas de danza.

La ópera se originó en Italia durante el Renacimiento. Surgió por la inquietud de varios artistas, como poetas y músicos, de retomar el teatro griego, en el cual existía un coro y los diálogos se decían con una entonación cercana al canto. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX los ejecutantes de ópera desarrollaron técnicas muy depuradas y exigentes para cantar, que aún se utilizan. En el siglo XX la ópera se vio influida por música popular y en algunos casos derivó en la ópera-rock, en la cual las exigencias vocales son muy distintas a las tradicionales.

Las artes visuales también están presentes en la ópera. Grandes artistas plásticos, como el pintor ruso Marc Chagall (1887-1985) y el español Pablo Picasso (1881-1973), crearon telones, decorados y escenografías para representaciones operísticas.

La ópera es una fiesta artística; muchos incluso la llaman "el espectáculo sin límites"

El gato con botas. Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. 2004

Ustedes pueden simular que representan una ópera. Quizá no sea tan complicado si utilizan su inventiva e involucran su imaginación

- Escriban en el pizarrón una lista con sus canciones favoritas y seleccionen todas las que quieran
- Una vez que tengan su lista de canciones, analicen los temas y las letras de cada una. Con ellas, construirán una historia a partir de enlazar una canción tras otra. Consideren que para una ópera, los diálogos deben ser cantados y las canciones sonarán sin interrupciones
- Ya tienen el esqueleto de su ópera!. música y teatro. Ahora, para llevar su obra a escena, divídanse en equipos, según sus intereses
- El equipo de bailarines determinará qué canciones pueden acompañarse de baile
- Otro equipo construirá la escenografía. Compartan y usen su investigación acerca de los telones para óperas famosas
- Por último, el equipo de los cantantes-actores deberá repartirse los roles que ustedes mismos inventaron.
- Elijan entre todos un director, quien será el encargado de organizar y de dirigir a los actores y bailarines.

Antonio Pérez. "Ñ ko" (1941) *Gala de ópera*, 1998, serigrafía (95 x 70 cm).

Cuando dos o más disciplinas artísticas se unen para crear una obra se dice que es un **trabajo multidisciplinario**. En el caso de la ópera, se juntan la música, el canto, la expresión corporal y la danza para crear una obra de grandes proporciones.

Denle un nombre a la ópera que realizaron, preséntenla ante sus compañeros y comenten su experiencia.

¿Conoces trabajos artísticos que sean multidisciplinarios? Coméntalo con tus compañeros. ¿Te gustaría ir a alguna función de ópera? Hoy en día, existen muchas óperas compuestas especialmente para niños. Puedes investigar cuáles son. Seguramente te sorprenderán sus argumentos y descubrirás que su música es ágil y llena de vida.

Para la siguiente clase...

Necesitarás el croquis o boceto que hiciste en la lección 7; materiales de reúso como cajas de cartón, latas de refresco, envases diversos; pintura vinílica, pinceles, pegamento y cualquier material que pueda servirte para la construcción de una maqueta.

Bloqueu

Lección 11 Construcciones del mundo

Aquí aprenderás a expresarte por medio de algunos elementos del lenguaje arquitectónico.

Lo que conozco

Comenta con tus compañeros los tipos de casas que conoces, ¿por qué piensas que son diferentes?

Al caminar y recorrer el lugar donde vives, ¿te has detenido frente a una obra en construcción?, ¿qué observaste?

La **arquitectura** es considerada un lenguaje artístico, aunque no todas las construcciones son obras de arte. Sin embargo, suelen compartir ciertos conceptos. Cualquier edificio o espacio creado por el ser humano tiene formas específicas, construidas de acuerdo con un diseño previo que partió del uso o de la función que se le quería dar. Además, cualquier casa o edificio tendrá cimientos, muros, columnas de sustentación, techos y aberturas para ventanas y puertas. Otros edificios, por ejemplo una iglesia, pueden tener arcos y bóvedas. Todos estos elementos forman parte de la estructura y serán trabajados con los materiales más adecuados en esta lección.

Ilustración de Catal Huyuc, una ciudad prehistórica encontrada en la actua. Turquía, cuyas casas de adobe y vigas se construyeron **adosadas**, sin calles ni pasajes entre ellas, el acceso era por medio de escaleras

La Acrópolis, Atenas, Grecia

Castillo medieval,
Carcassonne, Francia

Casa de madera
en Colmar, Alsacia, Francia

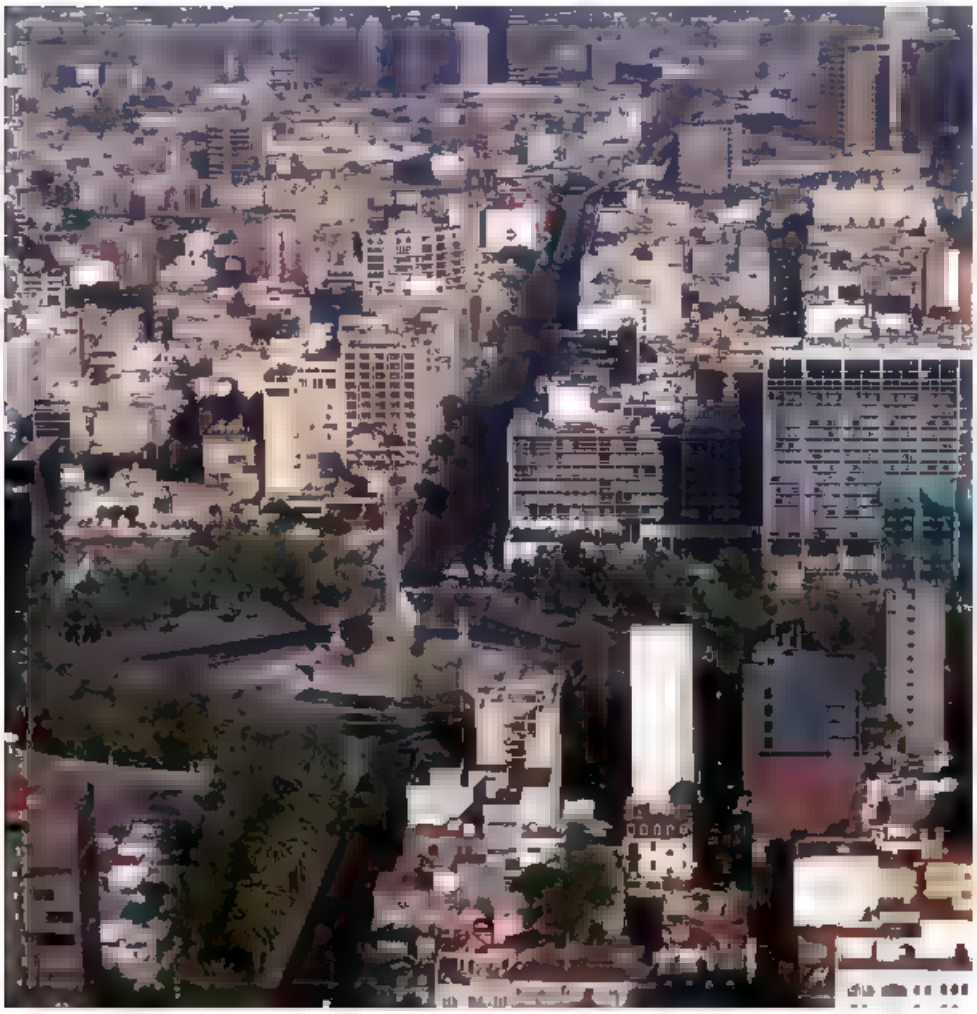
Museo exconvento agustino de
San Pablo, Yuriria, Guanajuato

Observa detenidamente las imágenes que aparecen en esta lección, pon atención en las formas, los materiales y los colores ¿Qué construcción parecida conoces? ¿Dónde la has visto? Decide si algún detalle de lo que observas puede servir para tu propia construcción

Es momento de construir la ciudad que diseñaron en el bloque anterior

- Realicen las construcciones, además de pensar en la función que tendrán, recuerden tomar en cuenta las formas y los colores que utilizarán, las texturas y cada detalle que decidan agregar
- Usen el croquis que hicieron en la lección 7, pero si se les ocurren nuevas ideas, intégrenlas ¿Listos?
- Al terminar, colóquense alrededor de su ciudad construida con materiales de reúso, y observen cada uno de los detalles. ¿Les gustaría vivir ahí?, ¿cómo se organizaron para armarla entre todos?
- Compárenla con el lugar donde viven ¿Qué diferencias perciben? ¿Piensas que el lugar donde vives influye en tu manera de ser?

Aunque los paisajes rurales y urbanos son muy distintos entre sí, ambos requieren que sus construcciones estén bien planeadas y mantengan la armonía con el entorno Esto puede lograrse con un buen diseño arquitectónico que tome en cuenta las características de la región y trate de usar materiales propios del lugar



Ciudad de México

Un dato interesante

En algunos países las construcciones se realizan con los materiales disponibles en el lugar. Por ejemplo, los esquimales que viven en Groenlandia hacen sus casas de hielo, y aunque no lo creas los protegen del frío.

En la actualidad, también se construye con objetos que normalmente se consideran basura, por ejemplo, en Taiwán se utilizaron botellas de plástico en la construcción de un edificio, lo cual lo hará muy resistente a los terremotos.

Para la siguiente clase...

Necesitarás materiales de reúso y objetos que encuentres en tu casa, como aserrín, hojas secas y piedras para realizar una escenografía; música que te guste y un reproductor de sonido para el grupo.

Lección 12 Danza con las artes visuales

Aquí aprenderás a identificar las relaciones que existen entre la danza y las artes visuales

Lo que conozco

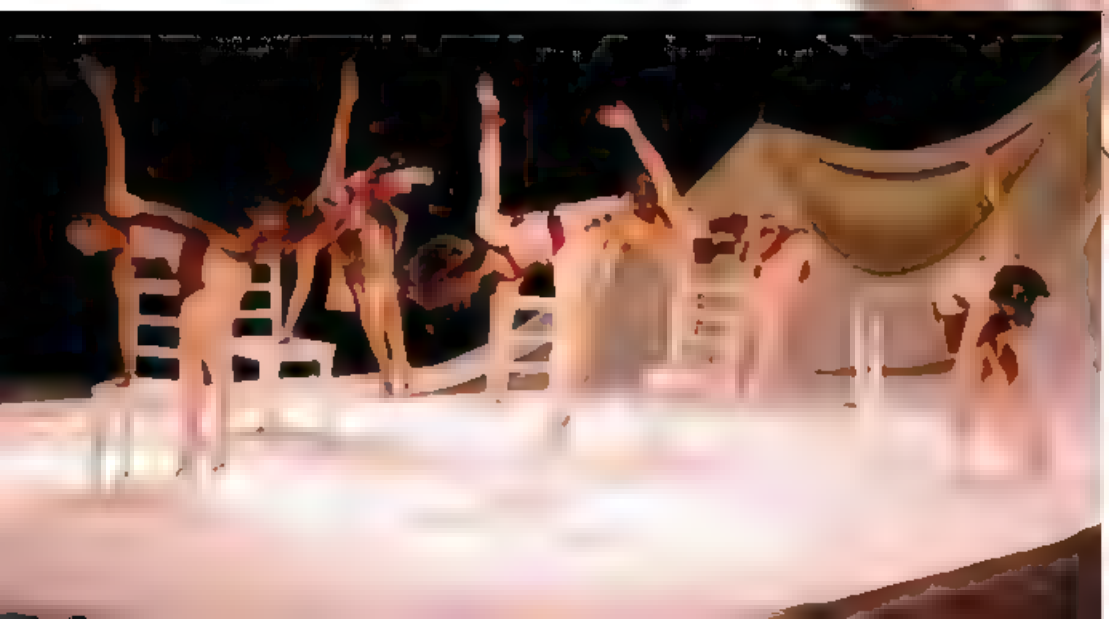
¿Qué es una escenografía? ¿Se utiliza de igual modo en teatro que en danza?, ¿por qué?

En las artes escénicas, la escenografía es el conjunto de elementos que componen el ambiente físico del espacio. Con la escenografía se crea una atmósfera que contribuye a que el espectador, con su imaginación, se transporte a los escenarios en los que se desarrolla la historia.

La escenografía contiene elementos como telones, decoración, mobiliario, objetos (utilería) e iluminación.

Ha llegado el momento de realizar el proyecto escenográfico!

- Elijan un espacio para que sea su escenario.
- Formen dos equipos y elijan una secuencia dancística que tenga un tema.
- Seleccionen el mobiliario escolar, objetos del Baúl del arte, el aserrín, hojas secas y piedras, así como los instrumentos que fabricaron y los objetos que les sean útiles de acuerdo con el tema. Realicen el montaje de la escenografía. Observen cómo se va transformando en un lugar diferente.
- Recuerden que cada equipo creará su escenografía de acuerdo con su propia imaginación. Aunque tengan los mismos materiales para trabajar, el resultado siempre será diferente. Así es la creación artística.



Impresiones en el ánimo
Compañía Realizando Ideas, AC, 2008

- Ahora, mientras un equipo presenta su secuencia dancística en el escenario que construyó, el otro observa. Después, cambien para que todos participen.
- Comenten los resultados obtenidos. ¿Cómo se complementan las artes visuales y la danza? ¿Qué posibilidades tienen los objetos para transportarnos a otros ambientes y atmósferas?

Edgar Degas (1834-1917), *Ensayo del ballet en el escenario*, 1874, óleo sobre tela (65 x 81 cm)

150 cm

Para la siguiente clase.
Necesitarás tu música favorita y un reproductor de sonido para el grupo

Henri Matisse (1869-1954), *La danza*, 1910, óleo sobre tela, (260 x 391 cm).

150 cm

Tiempo de compás I

Es el momento de profundizar sobre el tema del compás musical. Aquí, aprenderás a distinguir y a comprender el compás de 2/4 en la música, su significado y funcionamiento en diversas piezas musicales y a realizar patrones rítmicos.

Lo que conozco

¿Cómo se llama la figura con la que puedes marcar cada tiempo de un compás de 2, 3 o 4 cuartos?

Seguramente has utilizado el compás para trazar círculos. En música también se utiliza un compás, pero no tiene nada que ver con el que usas en tus clases de matemáticas.

En música, el **compás** sirve, por un lado, para establecer el pulso y, por otro, para distribuir y marcar los tiempos fuertes y suaves de una pieza.

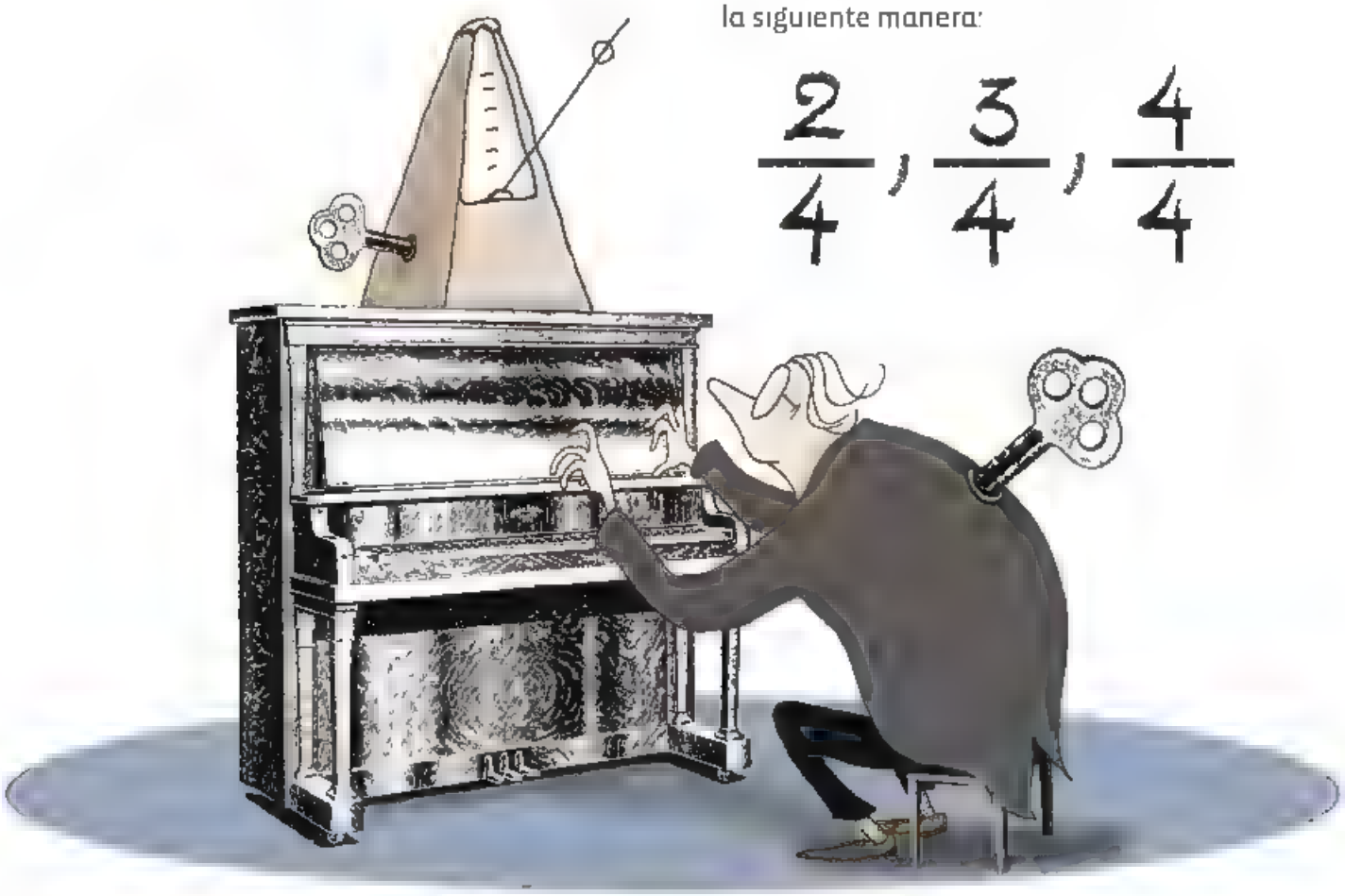
En años anteriores has realizado ejercicios de ritmo y pulso. En ocasiones, marcabas golpeando con la mano o con el pie. Esas actividades, junto con lo que aprendiste sobre la figura de negra, en la lección 5, te servirán para adentrarte fácilmente en el mundo de los compases musicales.

Existen compases básicos de 2, 3 y 4 tiempos o cuartos.

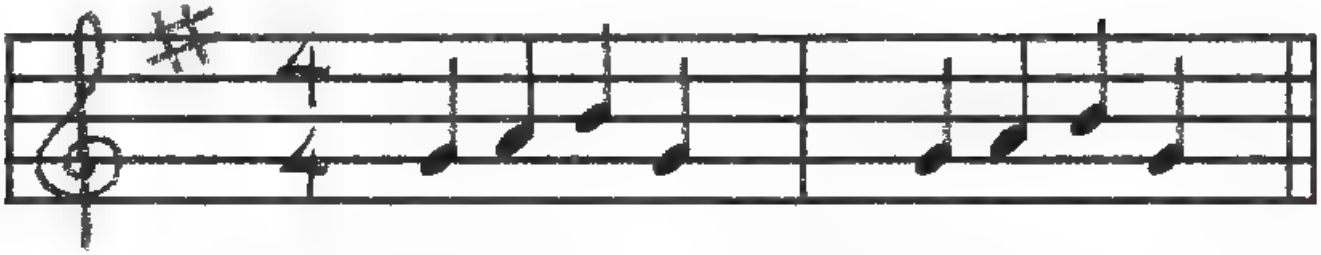
En los ejercicios rítmicos escritos, el compás siempre se escribe al inicio

Se representa mediante fracciones de la siguiente manera:

$$\frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$$



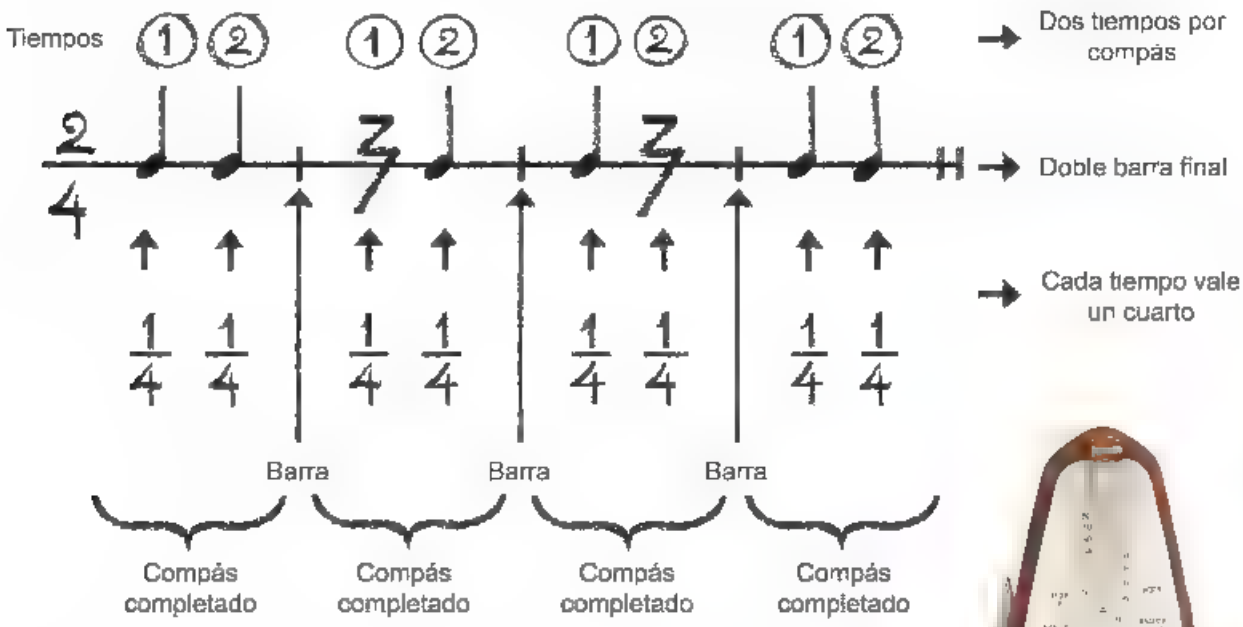
Lo mismo ocurre en los ejercicios melódicos
Aunque éstos los aprenderás
en la secundaria, puedes comenzar
a familiarizarte con ellos



En música, a la figura de negra también se le conoce como cuarto ¿Recuerdas tus lecciones de fracciones en matemáticas? Toda fracción común cuenta con un numerador y un denominador.

En los compases musicales el numerador indica cuántos tiempos tiene un compás, y el denominador señala cuánto vale cada uno de esos tiempos.

$\frac{2}{4}$ → Dos tiempos por compás
→ Cada tiempo vale un cuarto

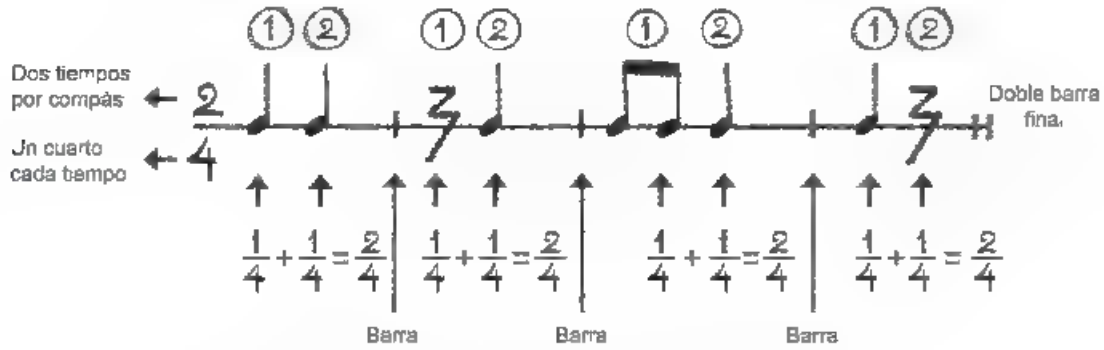


El metrónomo es un aparato que sirve para marcar el tiempo en una composición musical, al producir una señal visual o acústica, que permite a los músicos mantener un tiempo constante en sus interpretaciones

Metrónomo

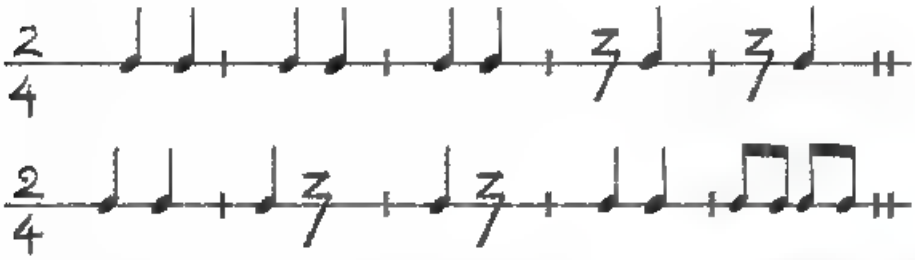
La indicación 2/4 señala que cada compás debe tener dos tiempos y que cada uno debe valer un cuarto. El primer tiempo es fuerte. Una vez que el compás se ha completado, se coloca una barra.

Observa el ejemplo



Con esta información podrás entender mejor los ejercicios rítmicos que has realizado en las lecciones anteriores. Recuerda que puedes leerlos golpeando, dando aplausos o con un instrumento de percusión. El primer tiempo de cada compás siempre se acentúa.

Practica los siguientes ejercicios



Terminen la clase escuchando diferentes grabaciones de música, y traten de identificar si algunas están escritas en el compás de 4/4.

La marcha es una forma musical en la que se puede reconocer fácilmente el compás de 2/4. ¿Conoces alguna marcha?

Músicos grandes tambores, Taiko, Compañía Gocoo+GoRo, 2005

Un dato interesante

[illegible]

Lección 14 Pídele al tiempo que vuelva

Aquí aprenderás a interactuar con tus compañeros en función de distintas propuestas y a reconocer la diferencia entre el tiempo real y el ficticio.

Lo que conozco

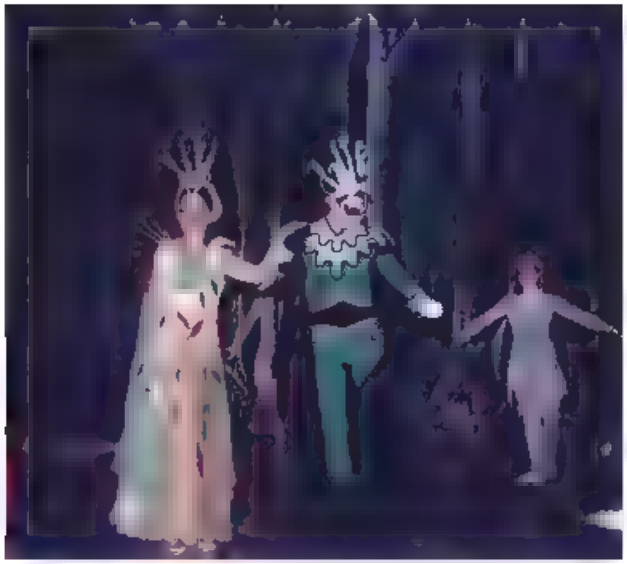
¿Qué diferencia encuentras entre un hecho real y uno ficticio?

En el teatro se mezcla la realidad con la ficción, es decir, el autor puede integrar en una historia hechos reales con otros que nunca ocurrieron. Cuando inventas una historia estás haciendo ficción.

Hay muchas posibilidades de contar historias. En la vida los sucesos siempre ocurren en presente; no podemos regresar al pasado o adelantarnos a vivir el futuro. Sin embargo, cuando cuentas una historia puedes modificar el tiempo y el orden en el que ocurre el acontecimiento, así como las acciones de los personajes.

Escribe en los siguientes cuadros lo más importante que te sucedió ayer, lo que te está sucediendo hoy y lo que imaginas que te sucederá mañana.

Lo que me pasó ayer	Lo que estoy viviendo ahora	Lo que creo que me pasará mañana



Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, dirección de José Solé, 1969

Reúnete con el equipo con el que trabajaste en la lección de teatro "Un secreto de familia"

- Recuerden la historia que interpretaron en esa lección. Imaginen qué sucedió antes y después del momento representado por los personajes y coméntenlo en equipo
- En su texto "Un secreto de familia" comenten qué ocurre en cada una de las partes de la historia
- Armarán su historia jugando con el tiempo; por ejemplo, imaginen que esta misma historia ocurrió miles de años antes o que ocurrirá dentro de muchos años más. ¿Cómo sería el escenario?, ¿qué pasaría con el vestuario y el lenguaje?
- Representen su historia en distintas épocas considerando cada una de las circunstancias que requiera

Para la siguiente clase

Necesitarás cinta adhesiva o tachuelas, fotografías, recortes o dibujos propios de diversas construcciones arquitectónicas. Busca imágenes grandes.

Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, dirección de Juliana Faesler, 2009

Comenta con tus compañeros, ¿fue interesante ver un mismo acontecimiento en diferentes épocas?, ¿por qué? ¿Lograste imaginarlo y representarlo en equipo?

¿Qué consideras que hizo falta? Anótalo aquí

Construir una historia en equipo es un reto pues cada quien propone ideas distintas, sin embargo, si logran ver la riqueza de cada propuesta y pueden incluirlas, la historia será más completa e interesante

Integro lo aprendido

Cuando ves una imagen, ¿cuántas historias imaginas que podrían ocurrir? Ahora van a realizar algunas actividades que integran diferentes disciplinas artísticas

Stonehenge, construcciones megalíticas de hace unos cinco mil años, Inglaterra

Casa danzante o Ginger y Fred, de Frank Gehry, República Checa

Elijan una pared de su salón que puedan utilizar para crear un mural. Piensen en el mejor acomodo para las fotografías, recortes y dibujos que llevaron y, con la cinta adhesiva o las tachuelas, péguenlos hasta terminarlo. Además de mostrar su trabajo, les servirá como escenografía para realizar un ejercicio de expresión corporal y teatro.

- Formen una fila y uno de ustedes se colocará frente al mural e imaginará una situación que pudiera vivirse dentro de la escenografía. Todas las propuestas son válidas.
- Luego, pasará el siguiente en la fila y se integrará a la propuesta del primer compañero, pero ahora por medio de diálogos breves que estén relacionados.
- Después se incorporará otro alumno e inmediatamente pasará el siguiente, y así hasta que todos participen. Cada uno propondrá una nueva situación. Pueden incluir un canto o una danza. La improvisación deberá ser rápida y ágil, como máximo durará diez segundos cada intervención.
- Repitan el ejercicio cuantas veces quieran, seguramente habrá escenas muy divertidas. Recuerden siempre utilizar la escenografía que realizaron.

Casas cúbicas,
de Piet Blom, Holanda

Al final, comenten cuáles fueron las escenas que más les gustaron o que les hicieron reír y analicen por qué.

Es común que en el teatro se reúnan diversas disciplinas artísticas. Por ejemplo, cuando se asiste a una obra musical, es posible disfrutar de la escenografía, la música en vivo y los números de baile.

Para la siguiente clase

Necesitarás elementos de la naturaleza del lugar donde vives, objetos de reúso y diversos materiales como madera, plástico o metal, cuida que estén limpios y que no tengan partes afiladas o rebabas. También trae pinturas o fotografías.

El diluvio que viene, comedia musical dirigida por Héctor Bonilla, 2008

Bloque IV

Lección 15 ¿Qué es una instalación artística?

Aquí reconocerás la instalación como un recurso para manifestar ideas creativas y experiencias personales.

Lo que conozco

La pintura, la escultura y la arquitectura son manifestaciones artísticas ¿Conoces algún otro tipo de manifestación del arte visual? ¿Has escuchado algo sobre las instalaciones artísticas?

La **instalación** es una manifestación artística donde el artista transforma el espacio, acomodando en él diversos objetos

¿Recuerdas que en tu libro de cuarto grado te explicaron que las construcciones efímeras eran las que después de un tiempo se tenían que deshacer?, pues en sus inicios las instalaciones generalmente eran efímeras, ahora existen algunas permanentes

El artista, para realizar una instalación y comunicar al público su idea, elige el espacio y los objetos que utilizará para crearla Una instalación puede incluir también música y video.

Un rincón de tu escuela también puede convertirse en un espacio artístico, porque las instalaciones se pueden ubicar en cualquier lugar y no es necesario que sea un museo o una galería. En ocasiones, el artista busca que los espectadores interactúen con la obra de diferentes maneras Puede ser entrando en la instalación o hasta moviendo los objetos que la componen.

Grupo Horma, *Lo que el viento a Juárez*, instalación artística, Ciudad de México, 2008

Observa las imágenes de instalaciones que aparecen en la lección, y comenta con tus compañeros qué materiales y objetos se utilizaron, en qué tipo de espacio se realizaron y cuáles son los temas y los mensajes que quisieron transmitir estos artistas.

Junto con tus compañeros haz una instalación. Esta manifestación de arte necesita, igual que todas las demás que ya conoces, de un proceso que va desde la planeación y la realización, por parte del artista, hasta su presentación ante un público que lo interpretará.

¿Qué les gustaría transmitir?

Elijan un tema de su interés, comenten y anoten todo aquello que les sirva de guía para expresar su idea. Si lo necesitan, pueden hacer bocetos de apoyo.

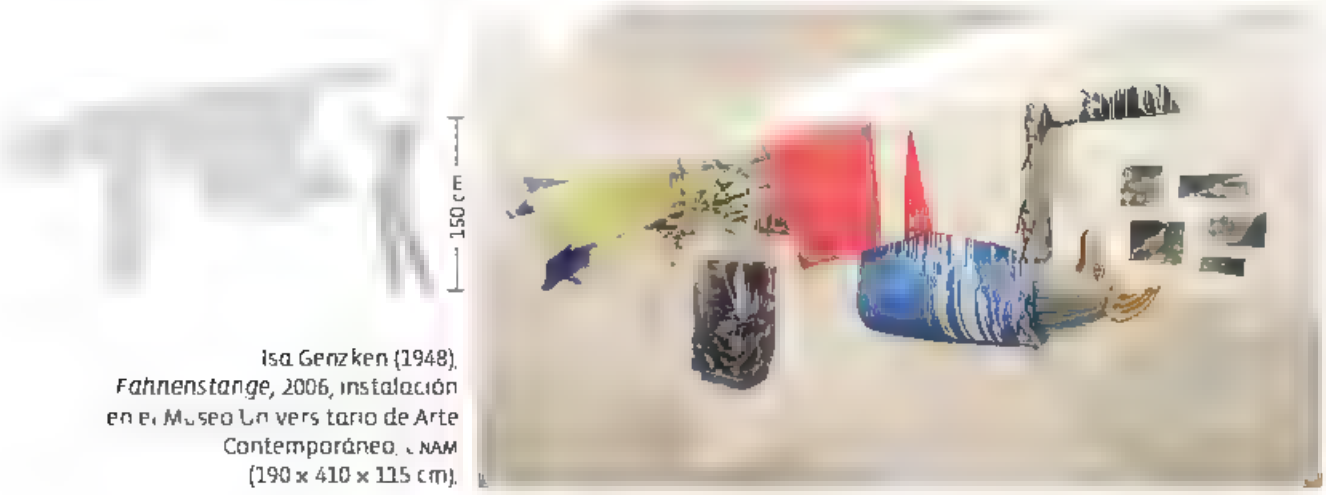
¿Qué lugar elegirían para colocarla?, ¿qué objetos les servirían para lograr transmitir sus ideas? Utilicen los materiales traídos de casa, del Baúl del arte y los que tengan a la mano. Pueden incorporar fotografías, video, textos orales e impresos, música o lo que requieran.

Una vez que terminen, recuerden la idea que eligieron transmitir. Comenten en el grupo si están de acuerdo con los resultados obtenidos y con la forma en que resolvieron las dificultades.

Las instalaciones, como otras manifestaciones del arte, transmiten las ideas y los pensamientos del creador al público que las observa.

Para la siguiente clase...

Necesitarás investigar sobre una danza autóctona de México, trae música que te guste y un reproductor de sonido para el grupo.



Isa Genzken (1948), *Fahnenstange*, 2006, instalación en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM (190 x 410 x 115 cm).

Lección 16 Las danzas folclóricas del mundo

Aquí aprenderás a diferenciar los elementos característicos de las danzas folclóricas del mundo respecto de las danzas de los pueblos originarios, también llamadas autóctonas.

Lo que conozco

¿Qué tipos de danzas autóctonas conoces? ¿En el lugar donde vives existe alguna?, ¿qué características tiene?

Las tradiciones y costumbres de todo el mundo se expresan y representan de muchas maneras. Una de ellas son las *danzas folclóricas*; éstas nos transmiten información sobre las distintas formas de vida de cada país.

Las danzas autóctonas tienen un sentido ritual, ceremonial o religioso. Se caracterizan por el uso de vestuarios creados con los recursos del entorno, se representan al aire libre en festividades o ceremonias del lugar donde se vive y suele participar toda la comunidad.

Ballet Nacional Folclórico de China, 2002

La riqueza, el colorido y los movimientos de las danzas han hecho que algunas de ellas formen parte del acervo denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad

- Formen equipos e investiguen algunos movimientos y cómo se bailan las danzas autóctonas en India, Grecia, China y otros lugares del mundo
- Elaboren una composición de secuencias dancísticas o realicen la secuencia de una danza folclórica. Organícense para bailar

Una vez terminada la ejecución, contesten individualmente lo siguiente

¿Consideras que las danzas autóctonas de otros lugares son iguales que las de nuestro país? ¿Por qué? ¿En qué se parecen y en qué son diferentes?

Ahora comenten sus respuestas en equipo, lleguen a una sola conclusión, considerando las aportaciones de cada integrante

Conociste las diferencias de las danzas folclóricas respecto de las danzas autóctonas. Investigar y crear secuencias de movimiento te permitió aplicar tus conocimientos

Un dato interesante

En noviembre de [illegible] los Pa[illegible] una fiesta tradicional que tiene lugar en enero en [illegible] de [illegible] fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [illegible]. También se declararon dentro de esa categoría la Posada, canto tradicional [illegible] y la comida mexicana

Anart, donde la danza prevalece por siempre. Compañía Aavishkar. India, 2006

Lección 17 Tiempo de compás II

Para continuar con el tema del compás, identificarás los compases de 3/4 y 4/4 en diversas piezas musicales y realizarás patrones rítmicos con ellos.

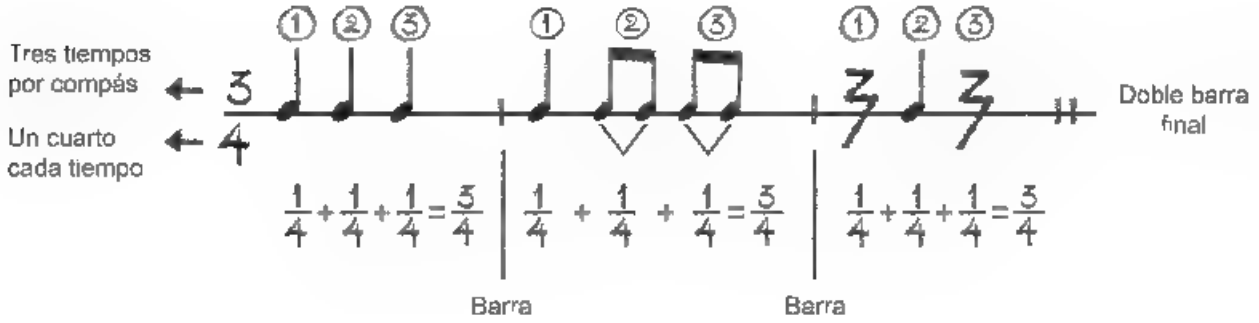
Lo que conozco

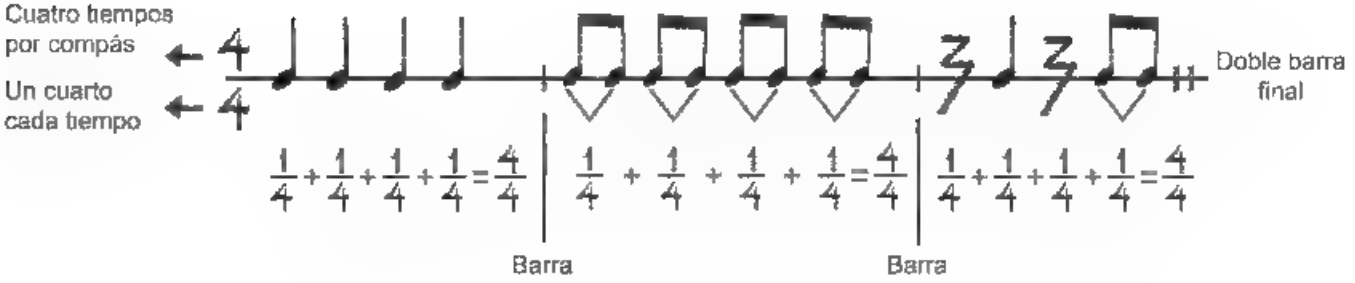
¿Cuál es el tiempo que siempre debe acentuarse en el compás de 2/4?

En la lección de música del bloque anterior, "Tiempo de compás I", aprendiste las características del compás de 2/4

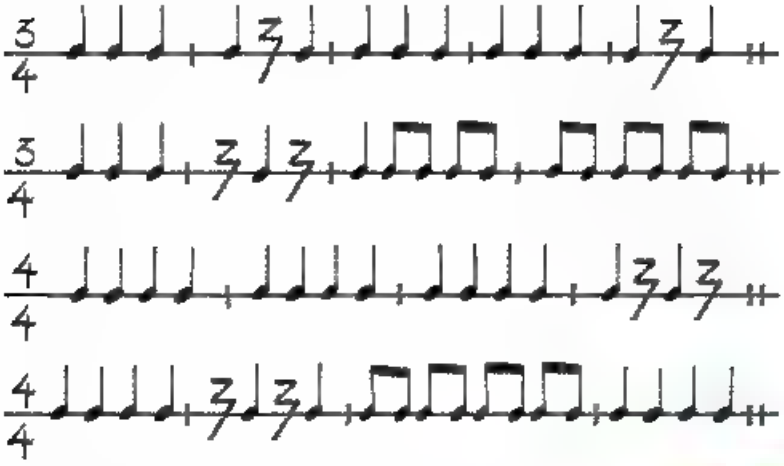
Recuerda que el numerador indica cuántos tiempos tiene el compás, mientras que el denominador señala cuánto vale cada uno de esos tiempos. Entonces, un compás de 3/4 tiene tres tiempos y cada uno de ellos vale un cuarto o una negra. ¿Qué sucede con el compás de 4/4? ¿Cuántos tiempos tiene y cuánto vale cada uno?

El primer tiempo de un compás de 3/4 es fuerte y los otros dos son suaves. Un compás de 4/4 tendrá fuertes los tiempos primero y tercero, y suaves, el segundo y el cuarto. Estos ejemplos te ayudarán a comprender mejor este tema.





Practica con los siguientes ejercicios



Un dato interesante

Desde muy joven, el compositor Carlos Chávez (1899-1978) se interesó por integrar la música tradicional y prehispánica en sus creaciones sinfónicas. Con el paso del tiempo sus esfuerzos lo llevaron a constituir la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música.

En una hoja blanca puedes inventar tus propios ejercicios. Escríbelos en cualquier compás e intercámbialos con tus compañeros, luego, intenten leerlos con la voz o con las palmas.

Cuando realizas ejercicios con el compás de 2/4, ¿viene alguna canción a tu mente? ¿Cuál? ¿Y con el de 3/4?

Para concluir la clase, escuchen algunas grabaciones e identifiquen en qué compás están escritas. La clave está en reconocer los tiempos fuertes o acentuados. Por ejemplo, si al escuchar una pieza sienten un tiempo fuerte precedido de dos débiles, estará, entonces, en un compás de 3/4. Es posible que en algunas piezas no puedan identificarlo, ya que en la música hay muchas variedades de compases.

Los compases pueden marcarse con las manos dibujando cada tiempo en el aire. Esto es algo de lo mucho que hace un director de orquesta para que todos sus músicos puedan interpretar una pieza musical.

Lección 18 La tragedia y la comedia

En esta lección conocerás los géneros teatrales llamados comedia y tragedia.

Lo que conozco

¿Qué tipos de historias imaginas que pueden contarse en una obra de teatro? ¿Conoces algún género teatral? ¿Cuál?

¿Te imaginas todo lo que se puede contar en una obra de teatro? En la Grecia antigua, donde floreció el teatro clásico, los dramaturgos desarrollaron sus historias como tragedias o comedias. En aquellos tiempos pocas personas sabían leer y escribir. El teatro, al igual que la música, la danza y la escultura, se usaba para comunicar ideas y, sobre todo, para transmitir el conocimiento y la cultura.

La comedia, aunque puede tratar temas serios, se representa de manera amable y ligera. Sus personajes suelen tener vicios o defectos que son exagerados en su representación.

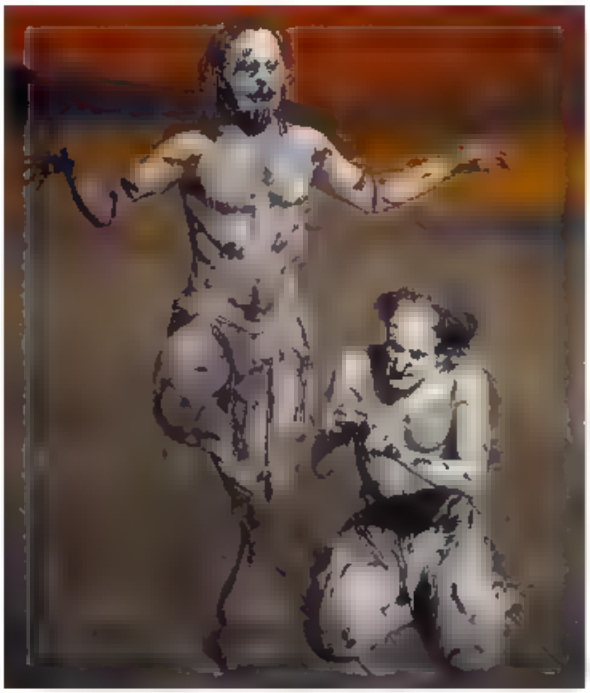
En la tragedia, el protagonista se debate ante obstáculos insuperables. La historia de sus personajes avanza hacia el infortunio. En estas obras, el espectador se conmueve con el comportamiento ejemplar de los personajes ante la adversidad.

Ambos géneros, comedia y tragedia, muestran las debilidades del ser humano y su fortaleza para resolver los conflictos que se le presentan.

¿Conoces alguna historia del lugar donde vives que pueda servir como argumento para elaborar una comedia? Tal vez has leído o te han contado alguna historia que pudiera ser una tragedia.

- Coméntalas con tus compañeros, formen equipos y elijan el género con el que prefieren trabajar.
- Utilizando los diálogos y las historias que han desarrollado en las lecciones, u otros nuevos, reelaboren alguno para darle un desenlace trágico o cómico.

El Quijote, Ux Onodanza, Danza Bizarra A. C., 2005



¡Ay! Quixote. Compañía Teatro Malandro, 2002

¡Quijote!, Teatro Núcleo, Italia, 2002

El siguiente cuadro puede servirte de guía.

Nombre de la obra.	
Autores	
Género:	
Personaje(s) principal(es)	
Personaje(s) secundario(s)	
Dónde se sitúa.	
Cuál es el conflicto.	
Cuál es el desenlace	
Número de actos	

Un dato interesante

Hay grandes comedias muy conocidas como El avaro de Moliere y tragedias como Hamlet y Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Para la siguiente clase

Necesitarás objetos de Bazar del arte y accesorios como collares, brazaletes o plumas.

Integro lo aprendido

¿Sabías que en la arquitectura gótica de la Edad Media las grandes puntas de las torres de las iglesias aludían a un deseo por alcanzar el cielo?

El arte ha sido un reflejo de la historia de la humanidad. En él se plasman las ideas, las formas de vida y los acontecimientos importantes de cada época. A lo largo de este bloque aprendiste que cada país tiene una o varias danzas que lo identifica, que en Grecia surgieron la tragedia y la comedia para comunicar ideas y valores de la época, y que la instalación es una expresión artística contemporánea.

En esta clase te sugerimos retomar algunas de las experiencias de este bloque para que observes cómo te podrías expresar si combinaras distintos lenguajes artísticos.

De acuerdo con lo que sabes sobre el género de la comedia y sobre las expresiones artísticas contemporáneas, ¿cómo podrías hacer una instalación cómica? Forma equipo con tus compañeros para hacer una lluvia de ideas. Les sugerimos algunas

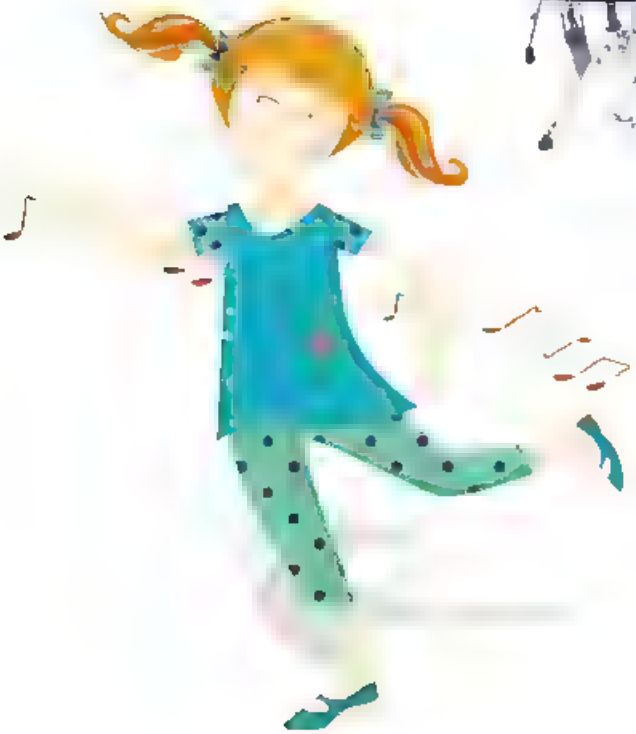
- Busquen transformar los usos o las posiciones cotidianas de los objetos que suelen utilizar
- Piensen en representar ideas opuestas o exageradas
- Si los compañeros van a formar parte de la instalación, obsérvense a sí mismos. Representen su personalidad exagerando sus defectos y virtudes, pero siempre de manera respetuosa
- Finalmente, incorporen música en su instalación. ¿Cómo podrían crear música cómica integrando los valores de negras, silencio y corcheas? ¡Anímense a componer una pieza rítmica que suene cómica!

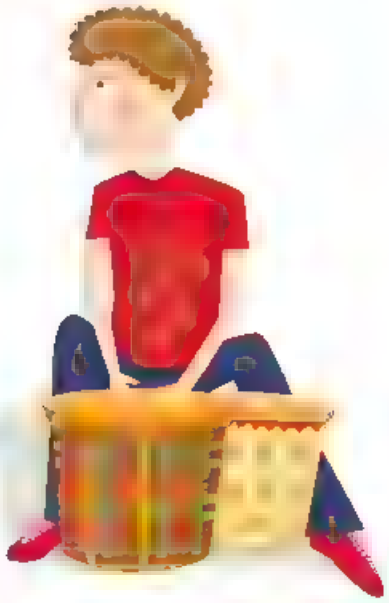
Presenten sus instalaciones. ¿Lograron hacer reír a su público?, ¿cómo utilizaron o transformaron el espacio y los objetos?

Una de las funciones del arte es provocar o lograr que el público se identifique con la obra, sienta y reflexione sobre sí mismo y su entorno, así como lo hiciste en esta lección.

Para la siguiente clase...

Deberás realizar una investigación sobre el tema "La pintura mural". Consigue pintura vinílica roja, amarilla, azul y blanca, brochas de ½ pulgada o pinceles gruesos, una hoja blanca, lápiz, un soporte de papel aproximadamente de dos metros de largo por uno de ancho, por equipo, y cinta adhesiva.





BloqueV

Lección 19 Pintar a lo grande

Aquí aprenderás a reconocer y a utilizar en forma creativa el lenguaje de la pintura mural

Lo que conozco

Para ti, ¿qué es un mural? ¿Has visto murales en tu comunidad?, ¿qué temas están plasmados?

¿Recuerdas las pinturas rupestres?

Su **soporte** fueron las paredes de las cavernas. Son las primeras pinturas murales que se conocen.

Comenta con tus compañeros qué comunican las escenas y los personajes retratados en ellas.

Glosario

Soporte Es la superficie donde se realizan dibujos, pinturas o grabados, y puede ser de diversos materiales: tela, papel, piedra, madera, entre otros.

El Diablito, pintura rupestre ubicada en la península de Baja California

Hombre-jaguar (ca. 750-800), pintura al fresco, detalle. Cacaxtla, Tlaxcala

La pintura mural es una imagen pintada en un muro o pared de gran tamaño, forma parte del espacio arquitectónico, y puede ser usada como un medio de información

El arte mural se desarrolló en cuevas, tumbas, templos y viviendas de la antigüedad. Durante el periodo del Renacimiento, en el siglo XVI, tuvo una época de esplendor. Un ejemplo es el mural de la Capilla Sixtina. *El Juicio Final*, de Miguel Ángel Buonarroti

Por su parte, el muralismo mexicano fue un movimiento artístico que se identificó con las luchas posrevolucionarias y socioculturales, en la primera mitad del siglo XX. Algunos representantes de este movimiento son José Clemente Orozco (1883-1949), David Alfaro Siqueiros (1890-1974) y Diego Rivera (1886-1957), quienes en sus murales expresaron sus sentimientos, desacuerdos e ideales

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), *Juicio Final*, 1536-1541, pintura al fresco (13.70 x 12.20 m).

- Con la ayuda de tu maestro, comenta en grupo los resultados de la investigación y piensa cómo los puedes aplicar para hacer un mural
- Observen el mural de José Clemente Orozco en esta página. Comenten lo siguiente: ¿qué ven en el mural? ¿Quiénes están representados? ¿Qué idea o mensaje les transmite la escena?
- Puedes crear un mural para expresar tu forma de pensar. Dividan el grupo en equipos. Elijan un tema, para ello tomen acuerdos. Recuerden que la opinión de todos es valiosa.
- Realicen un boceto en una hoja tamaño carta
- Cuelguen o peguen en el muro del salón sus papeles
- Ahora, pasen el boceto pequeño al soporte mayor con su lápiz o carboncillo
- Den color a la obra, mezclando los colores, como ya lo han aprendido
- Trabajen en conjunto, prestando atención a la composición, a las formas y a los colores
- Cuando hayan terminado, muestren su trabajo a los demás equipos

Pueden representar cualquier tema que les resulte importante o interesante y que lleve al público a reflexionar.

José Clemente Orozco (1883-1949), *Los aristócratas* (fragmento) 1923-1924, pintura al fresco. (350 x 900 cm aprox.)

El grafiti artístico se considera una expresión del arte contemporáneo, pero no todo lo que se traza sobre muros y paredes es considerado "arte". El grafiti exige de los artistas gran dominio técnico y destreza. Valorar este tipo de expresiones y encontrar su belleza es tarea de cada espectador.

Un dato interesante

En Argelia se encuentra el mural de azulejos más grande del mundo. Son 55 mil metros cuadrados decorados con motivos africanos y se necesitaron 55 mil azulejos para realizarlo.

Consulta en:

Entra al sitio <http://basica.primaria.tv.sep.gob.mx/> y en la pestaña Busca escribe **muralismo mexicano** para ver un video.

Eyel, sin título, 2008, grafiti, (400 x 400 cm).

Para la siguiente clase...

Necesitarás música de bailes populares, un reproductor de sonido para el grupo y hacer una investigación sobre lo que bailaban los integrantes de tu familia cuando eran jóvenes. Consigue fotos de bailes populares. Tal vez tus papás te puedan prestar algunas, busca en revistas y periódicos.

Lección 20 Bailes de todos los tiempos

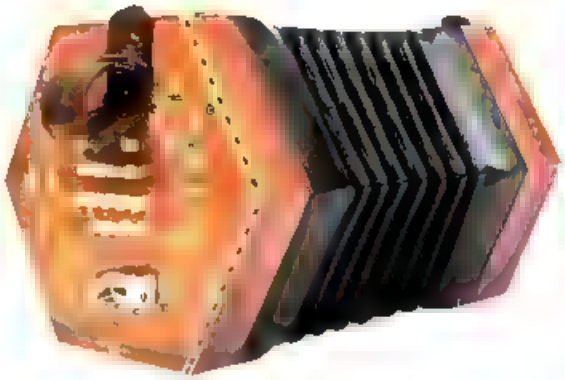
En esta lección aprenderás a identificar los elementos que caracterizan los diferentes bailes populares del mundo

Lo que conozco

¿Qué música se baila en tus fiestas? ¿Has asistido a fiestas en donde bailen de otro modo? ¿Por qué piensas que es así?

Los bailes populares representan periodos y formas de ser y actuar en una sociedad. Se realizan en salones o espacios al aire libre. Se bailan en las fiestas familiares y en las ferias. Algunos de los bailes populares mexicanos más conocidos son el jarabe, el zapateado y la jarana. El danzón, el mambo, la salsa y el chachachá, de Cuba, y el charlestón, fox-trot y rock, de Estados Unidos.

Bailarines de tango en Buenos Aires, Argentina.



Rock around the clock, Estados Unidos.

- Formen parejas y elijan algún baile popular. Seguramente algunos de tus compañeros o tu maestro conocen pasos de baile, compartan lo que sepan y ¡todos a bailar por el salón!
- El baile popular que interpretaste quizá no es de tu época, ¿a cuál corresponde?, ¿cuál consideras que sea el baile popular que representa tu época?

- Con la investigación y las fotos que trajiste de casa, haz un periódico mural con el tema de los bailes populares.

Para la siguiente clase

Necesitarás uno o varios globos grandes o material elástico resistente, una o varias ligas y un bote de cartón o de metal.

Danzoneros en un domingo. Plaza de armas de Veracruz, 2005

Lección 21 Sopa de notas

Con lo que has aprendido hasta el momento acerca de la escritura musical, podrás combinar el valor negra (cuarto) y su silencio con el de corchea (octavo), integrándolos a los compases de 2/4, 3/4 y 4/4, ¡en tus propias composiciones!

Lo que conozco

Menciona para qué sirve el compás en la música.

En un cuaderno inventa tus propios ejercicios rítmicos y practícalos recordando siempre lo siguiente

- Mantén siempre el pulso
- Puedes marcar cada tiempo con las palmas y con el pie
- Para marcar las negras con la voz, usa la sílaba "ta"
- Para el silencio de negra usa "shh"
- Marca las corcheas con "mi-mi", dos en cada tiempo y no una por tiempo

Intercambia tu cuaderno con otros compañeros y lee los ejercicios. Practica en tu casa e inventa otros más rítmicos.

Para realizar estos ejercicios puedes construir un instrumento de percusión. Coloca un globo estirado o cualquier material elástico en la boca del bote de cartón o de la lata de metal. Sujétalo con una liga para que quede firme. Mientras más estirado esté el globo, mejor sonará tu instrumento al golpearlo. Observa el ejemplo.

Recuerda que los instrumentos que hacen vibrar una membrana tensada para producir sonidos, como el tambor, los bongoes, los timbales o la gran caja, se clasifican como **membranófonos**

Juega con las negras, los silencios y las corcheas En lugar de hacerlas con tu voz, márcalas golpeando tu instrumento. Cada negra márcala con un golpe por tiempo, en el silencio sigue diciendo "shh", sin tocar el instrumento, y da dos golpes en cada tiempo para marcar las corcheas

Aquí tienes un par de sugerencias que pueden resultarte interesantes para combinar figuras y crear tus propios ritmos

- Sobre un mismo pulso, inventa con un compañero dos ejercicios diferentes, en un mismo compás y con la misma duración, ¡y tóquenlos al mismo tiempo
- Después pueden combinar tres, cuatro, cinco o todos los ejercicios que quieran, siempre y cuando usen el mismo compás y sigan el mismo pulso
- Otra posibilidad es que escuches tu canción favorita, identifiques su pulso y su compás y compongas tu propio acompañamiento rítmico

Si lo deseas, puedes comenzar a investigar sobre cómo se escriben las melodías. Con ello lograrás componer pequeñas canciones. No te limites, pregunta si cerca de tu casa hay una escuela donde se enseñe a tocar algún instrumento o si hay un músico en el lugar donde vives que pueda enseñarte ¡Imagínate creando tu propia música.

Lección 22 Finalmente, ¡una obra de teatro!

Aquí identificarás los elementos de una obra de teatro y participarás en una puesta en escena.

Lo que conozco

En una representación teatral, ¿qué te imaginas que sucede detrás del escenario?

El teatro es una disciplina que requiere que los artistas integren sus habilidades y talentos, además de disfrutar el trabajar en equipo. Una obra de teatro requiere de diversos elementos y del trabajo de muchas personas.

¿Quiénes participan en una obra de teatro?

El **dramaturgo** escribe el texto teatral o le hace adaptaciones para representar la obra.

El **director** conoce el texto e imagina cómo realizar la obra. Dirige la actuación de los actores y se encarga de coordinar el equipo creativo.

Los **actores** interpretan los personajes de la obra. Deben aprender su texto y representarlo con su voz y su cuerpo. Es importante que estén dispuestos a trabajar en colaboración con los otros actores y con el director.

El **escenógrafo** debe realizar la ambientación de cada escena con elementos visuales: objetos de utilería, telones pintados, estructuras, sistemas mecánicos, entre otras muchas cosas.

El **vestuarista** diseña y elabora la ropa y los accesorios de cada personaje. Es muy importante que logre representar la época en que está ubicada la obra, el contexto social y el oficio de los personajes.

Los locos de Valencia, Compañía Perro Teatro, México, 2009

El **productor** resuelve todos los aspectos prácticos del montaje y soluciona conflictos Hace que la obra sea posible porque atiende y resuelve todo aquello que se encuentra fuera del montaje, como la difusión y el financiamiento de la obra.

Existe también un **equipo técnico** que se encarga de la iluminación y, en algunos casos, de la correcta disposición en escena de la escenografía y la utilería.

El **músico** selecciona o compone las piezas musicales según las necesidades de cada escena y de acuerdo con las emociones que se quieran resaltar. También puede asesorar a los actores cuando tienen que cantar o tocar un instrumento.

Para montar su obra de teatro

- Elijan uno de los textos que elaboraron en lecciones pasadas.
- Entre todos, nombren un director y un asistente.
- Divídanse en cinco equipos: dramaturgos, actores, productores, escenógrafos y vestuaristas. Cada equipo preparará su trabajo durante la semana.
- El equipo de dramaturgia adaptará el texto original al número de actores, y a los recursos de que disponga.
- El director elegirá el espacio (salón, patio, auditorio) y decidirá qué partes de la obra tendrán música y danza, además de proporcionar ideas a los demás miembros del equipo.
- Los actores aprenderán sus textos y ensayarán su actuación, recuerden utilizar todas las posibilidades de expresión de su cuerpo y de su voz.
- Una puesta en escena es una labor que requiere mucha organización, por lo que es posible que deban reunirse varias ocasiones para llevar a cabo esta actividad.

En el teatro, el trabajo en equipo es necesario porque en él se integran las disciplinas artísticas. Utilicen todos los recursos de sus clases de Educación Artística para lograr un gran resultado.

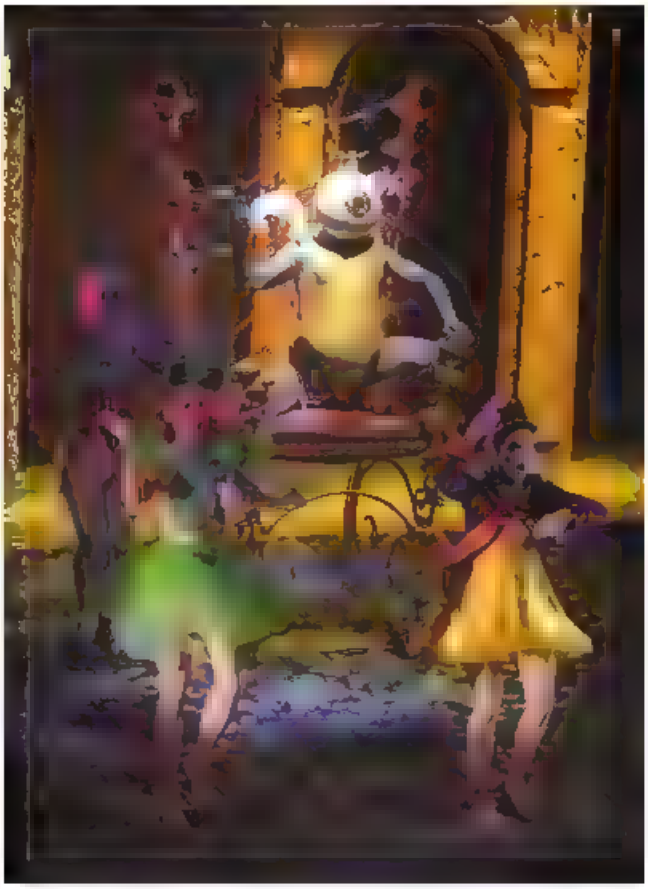
Para la siguiente clase...

Investiga al menos tres bailes populares de otros países o del lugar en donde vives y consigue la música de alguno de ellos. Necesitarás las pinturas que realizaste en la lección 19, sombreros, collares, maquillaje y cosas que te sirvan como vestuario. Trae los instrumentos que has elaborado en tu clase de música.

Integro lo aprendido

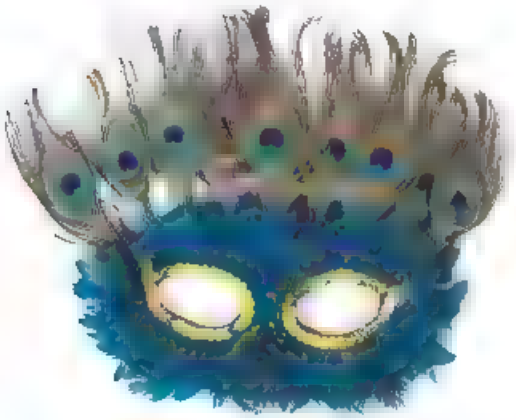
La pintura mural se puede encontrar en los espacios arquitectónicos de los edificios públicos y puede ser apreciada por todos.

La música, el teatro y la danza muchas veces requieren un espacio específico que tenga buena acústica para que no se pierda el sonido. En ocasiones, también necesitan iluminación especial para distinguir mejor a los actores o bailarines. Esos espacios pueden ser salas de concierto, foros o teatros. Sin embargo, como has visto en tus clases de Educación Artística, tanto el teatro como la música y la danza pueden adaptarse a cualquier espacio, siempre y cuando se logre tener un público atento y entusiasta.



¡Ay! Quixote,
Compañía Teatro
Malandro, 2002

- En su salón o patio de la escuela seleccionen un espacio para trazar un escenario, como lo han hecho en sus lecciones de teatro.
- Dividan su grupo en cuatro equipos: uno de bailarines, otro de músicos, otro de escenógrafos, y uno más de vestuaristas.
- El equipo de escenografía utilizará las pinturas murales que hicieron en la lección "Pintar a lo grande". Observen detenidamente las pinturas y decidan cómo hacer con ellas una escenografía. Pónganse de acuerdo sobre el lugar que debe ocupar cada pintura. Pueden utilizar sillas o mesas para que sirvan de apoyo, también, pueden emplear objetos del Baúl del arte como utilería.
- El equipo de bailarines deberá decidir, a partir de los colores y los temas representados por las pinturas, qué baile quiere representar en ese escenario. Deberán comunicar su decisión al equipo de músicos para que elijan la música adecuada.
- Los vestuaristas prepararán el vestuario de los bailarines, inspirándose en los murales y en la música del baile. También deberán maquillarlos, si consideran que es necesario.



- Los músicos deberán escuchar la música del baile e identificar los tiempos. Pueden marcarlos con sus instrumentos de percusión; cuando distingan la melodía, deberán integrar otros instrumentos. Ensayen y cuando estén acoplados, ¡que comience la fiesta!
- En el escenario hagan una gran fiesta con los colores, la música y la danza. Los vestuaristas y escenógrafos también pueden integrarse al baile o participar en la música.

Consulta en:

Si deseas conocer más sobre el teatro, busca en la Biblioteca Escolar el libro *Cuatro cosas para un teatrino*, de Henriette Arreaza y Juan Antonio Calzadilla. México, SEP, Siembra Viva Ediciones, 2006.

Recuerden que el arte enriquece nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra cultura, porque a través de él podemos conocer la naturaleza, a la gente y a nosotros mismos.

[illegible]

Bibliografía

Aguilar, Nora, *Improvisation*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1988.

Anholt, Laurence, *Camille y los girasoles*, Barcelona, Serres, 1995

_____, *Degas y la pequeña bailarina*, Barcelona, Serres, 1996.

Aristóteles, *Poética*, Madrid, Gredos, 1992

Bacquerio Foster Gerónimo, *Curso completo de solfeo*, tomo 1, México, Ricordi, 1995.

Ball, Philip, *La invención del color*, Madrid, Turner, 2004.

Blom, Lynne Anne y L. Tarin Chaplin, *The moment of movement Dance improvisation*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1988.

Brecht, Bertolt, *Escritos sobre teatro*, Barcelona, Alba, 2004

Caños, José, *Didáctica de la expresión dramática. una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1992

Casado, Jesús y Rafael Portillo, *Abecedario del teatro*, Sevilla, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, 1992

Cataño, Fernando y Gustavo Catillo Paz, *Temas de cultura musical*, México, Trillas, 1979.

Cervera Borrás, Juan, *Historia crítica del teatro infantil español*, Madrid, Editora Nacional, 1982

Dallal, Alberto, *Cómo acercarse a la danza*, México, SEP-Plaza y Valdés-Gobierno del Estado de Querétaro, 1988

_____, *La danza contra la muerte*, México, UNAM, 1979.

García Moncada, Francisco, *Teoría de la música*. México, Ricordi, 1995.

Grotowski Jerzy, *Hacia un teatro pobre*, Madrid, Siglo XXI, 1981

Holm, Annika, *Anton y los dragones*, Barcelona, Serres, 2001

Hormigón, Juan Antonio, *Trabajo dramatúrgico y puesta en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2003.

Instituto Cubano del Libro, *Para hacer teatro*, Caracas, El perro y la rana, 2006

Kandinsky Wassily *Punto y línea sobre el plano*. México, Colofón, 2007

Kidd, Richard, *Daisy quiere ser famosa*, Barcelona, Serres, 2001

Llovet, Jordi, *Ideología y metodología del diseño*, Barcelona, Gustavo Gili 1981

Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 2004

Oliveto. Mercedes y Dalia Zylberberg, *Movimiento, juego y comunicación. Perspectivas de expresión corporal para niños*, Buenos Aires, Noveduc, 2005.

Palant, Pablo, *Teatro. el texto dramático*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.

Renoult, Noëlle, *Dramatización infantil: expresarse a través del teatro*, Madrid, Narcea, 1994

Rodríguez, Félix y Rosario García, *Rítmica aplicada a la danza folklórica. Método de entrenamiento rítmico para bailarines*, México, Fonca, 2001

Schiller, Friedrich, *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*, Barcelona, Anthropos, 2005

Secretaría de Educación Pública, *Libro para el maestro. Educación Artística Primaria*, 2a. ed., México, SEP, 2001

Susarrey Ríos, Silvia, *Prácticas escénicas en la carrera profesional de danza clásica*, México, Conaculta, 2000.

Vigotsky, Lev S., *La imaginación y el arte en la infancia*, Madrid, Akal, 1998.

Créditos iconográficos

Para la elaboración de este libro se utilizaron fotografías de las siguientes instituciones y personas:

p. 10: (arr.) Jorge Reyes, fotografía de Juan Carlos Mejía Rosas, Archivo Fotográfico de Jorge Reyes; (ab. izq.) calavera emplumada, Archivo Fotográfico de Jorge Reyes; (ab. der.) caracol, fotografía de Raúl Barajas/Archivo iconográfico DGME-SEB-SEP, Museo Nacional de Antropología, Secretaría de Cultura-INAH; reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

p. 12: (izq.) *L'Allée des Alyscamps*, 1888, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo, 91.7 × 73.5 cm; (der.) *Cuevas de Becal*, 1945, Alfredo Zalce (1908-2003), óleo sobre tela, 37 × 33 cm, fotografía cortesía de ILCE-Biblioteca Digital.

p. 13: Troncos de árbol tallados, anónimo, Baviera, Alemania, © Photo Stock.

p. 14: (arr.) danza de los matachines, 2010, Chihuahua, fotografía de Raúl Barajas/Archivo iconográfico DGME-SEB-SEP; (ab. izq.) matachines, 2010, Chihuahua, fotografía de Raúl Barajas/Archivo iconográfico DGME-SEB-SEP.

p. 15: (izq.) *La bella durmiente*, 2008, Compañía Nacional de Danza, Castillo de Chapultepec, fotografía de Guillermo Galindo, Acervo Iconográfico de la Compañía Nacional de Danza, México; (der.) *Carmina Burana*, 2010, compañía Fóramen M Ballet, Tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea "Morelos, tierra de encuentro", fotografía de Germán Romero Martínez.

p. 16: (izq.) *Danza de las cintas*, 2002, danzantes del Carnaval de Tlaxcala, Festival Internacional Cervantino, fotografía de Bernardo Cid Nieto; (arr. der.) *Trío y cordón*, 2010, compañía Delfos, Tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea "Morelos, tierra de encuentro", fotografía de Germán Romero Martínez; (ab. der.) *Rara Avis*, 2004, Compañía Nacional de Danza, Palacio de Bellas Artes, fotografía de Guillermo Galindo/Acervo Iconográfico de la Compañía Nacional de Danza, México;

p. 17: *Las horas*, 2002, Compañía Tania-Pérez Salas, fotografía de José Jorge Carreón.

p. 18: *¡Psitt! ¡Psitt!, viene regando flores desde La Habana a Morón*, 2008, Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, Cataluña, España, Festival Internacional Cervantino, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

p. 22: *Trapos y harapos*, 2010, compañía Athos Garabatos, Tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea "Morelos, tierra de encuentro", fotografía de Germán Romero Martínez.

p. 23: *Cállate*, 2007, actriz Adriana Duch, dirección Cal McCrystal, Teatro del Estado, Xalapa, Veracruz, fotografía de Germán Romero Martínez.

p. 24: *Violín y uvas*, 1912, Pablo Picasso (1881-1973), óleo sobre tela, 61 × 50.8 cm, Museo de Arte Moderno, Nueva York, © Dennis Hallinan/Other Images.

p. 25: *Gente y paisaje de Michoacán*, 1962, Alfredo Zalce (1908-2003), pintura al fresco, 5 × 21.6 m, Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán, © Photo Stock.

p. 29: Casa Luis Barragán (sala), Luis Barragán Morfín (1902-1988), fotografía de Andrew Greensmith/Colección Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C.

p. 37: *Eduardo II*, 2008, Christopher Marlowe (1564-1593), director Martín Acosta, Teatro Juan Ruiz de Alarcón, fotografía de Christa Cowrie/Archivo INBAL, CITRU, Biblioteca de las Artes-CENART.

p. 39: *El gato con botas* (ópera infantil), 2004, Xavier Montsalvatge (1912-2002), Festival de San Luis, San Luis Potosí, México, patrocinada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, fotografía de Daniel González Moreno.

p. 40: *Gala de ópera*, 1998, Antonio Pérez-Ñiko (1941), serigrafía, 95 × 70 cm.

p. 44: La Acrópolis, Atenas, © Peter Arnold/Other Images.

p. 45: (arr.) Castillo medieval de Carcassonne, Francia, © Other Images; (centro) casas de madera, Colmar, Alsacia, © Mark Edward Smith/Other Images; (ab.) Museo exconvento Agustino de San Pablo, siglo XVI, Yuriria, Guanajuato, © Other Images.

p. 46: Ciudad de México, © Guido Alberto Rossi/Other Images.

p. 48: *Impresiones en el ánimo*, 2008, compañía Realizando Ideas, A.C., fotografía de Salvador Perches Galván.

p. 49: (arr.) *Ensayo de ballet en el escenario*, 1874, Edgar Degas (1834-1917), óleo sobre tela, 65 × 81 cm, Museo de Orsay, París, © Other Images; (ab.) *La danza*, 1909-1910, Henri Matisse (1869-1954), óleo sobre tela, 260 × 391 cm, Museo Estatal del Hermitage, San Petersburgo, Rusia, © Photo Stock.

p. 52: *Músicos grandes tambores*, Taiko, 2005, Compañía Gocoo+GoRo, Festival Internacional Cervantino, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

p. 54: (izq.) *Sueño de una noche de verano*, 1969, William Shakespeare (1564-1616), dirección José Solé, Teatro del Palacio de Bellas Artes, Archivo INBAL, CITRU, Biblioteca de las Artes-Cenart; (der.) *Sueño de una noche de verano*, 2009, William Shakespeare (1564-1616), dirección Juliana Faesler, Sala Miguel Covarrubias, fotografía de Christa Cowrie/Archivo INBAL, CITRU, Biblioteca de las Artes-Cenart.

p. 55: (arr.) Stonehenge, Inglaterra, © Other Images; (ab.) *Casa danzante o Ginger y Fred*, 1992-1996, Frank Gehry (1929), Praga, República Checa, © Jan Richter/Other Images.

p. 56: *Casas cúbicas*, Piet Blom (1934-1999), Holanda, © Other Images.

p. 57: *El diluvio que viene*, 2008, director Héctor Bonilla, fotografía de Salvador Perches Galván.

p. 60: *Lo que el viento a Juárez*, 2008, María Romero y Gerardo Betancourt, gRUPO hORMA, producción de Iván W. Jiménez, tejido, costura/soporte de pet, Centro Histórico de la Ciudad de México, fotografía de Georgina Romero Salas.

p. 61: *Fahnenstange*, 2006, Isa Genzken (Alemania, 1948), madera, tubos de plástico y hoja de plástico, figura inflable de Anubis, base de madera, caja de refrescos, conejo de peluche, lata de pintura, muñeca de trapo, cadena ligera, c-print y pintura en aerosol, edición 1/1, 190 × 410 × 115 cm, Colección de Arte Corpus, A.C., fotografía de Barry Domínguez, cortesía Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM.

p. 62: Bailarinas, Ballet Nacional Folclórico de China, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

p. 63: *Anart, donde la danza prevalece por siempre*, compañía Aavishkar, India, 2006, fotografía de Christa Cowrie.

p. 66: (izq.) *El Quijote*, 2005, Ux anodanza, Danza Bizarra A.C., coreografía: Dir. Raúl Parrao, fotografía de Christa Cowrie; (der) *¡Ay! Quixote*, 2002, compañía Teatro Malandro, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

p. 67: *¡Quijote!*, 2002, Teatro Núcleo, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

p. 72: (arr.) *El Diablito*, pintura rupestre, El Vallecito, Baja California, fotografía Bob Shalkwijk/Archivo iconográfico DGME-SEB-SEP, Secretaría de Cultura-INAH-Mex, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; (ab.) *Hombre jaguar* (detalle), *ca.* 750-800, pintura al fresco, Cacaxtla, Tlaxcala, Archivo Digital de las Colecciones del Museo Nacional de Antropología, Secretaría de Cultura-INAH-Canon. Secretaría de Cultura-INAH-Méx., reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

p. 73: *Juicio final o Juicio universal* (fragmento), 1536-1541, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), pintura al fresco, 13.70 × 12.20 m, Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano, © Robert Lehmann/Other Images.

p. 74: *Los aristócratas* (fragmento), 1923-1924, José Clemente Orozco (1883-1949), pintura al fresco, 350 × 900 cm, primer piso del Antiguo Colegio de San Ildefonso, fotografía de Bob Shalkwijk, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2019.

p. 75: *Sin título*, 2008, Eyel, graffiti, 400 × 400 cm, fotografía cortesía de *Revista "Ene 0, Ensayo del diseño"*.

p. 76: (izq.) Bailarines de tango en el callejón museo Caminito, barrio La Boca, Buenos Aires, Argentina, © Daisy Gilardini/Other Images; (der.) *Rock around the clock*, © Other Images.

p. 77: Parejas bailando danzón, 2005, Plaza de Armas, Veracruz, México, fotografía de Christa Cowrie.

p. 78: Vaso de papel, © Other Images.

p. 80: *Los locos de Valencia*, 2009, compañía Perro Teatro, México, fotografía de Salvador Perches Galván.

p. 82: *¡Ay! Quixote*, 2002, compañía Teatro Malandro, fotografía de Bernardo Cid Nieto.

¿Qué opinas de tu libro?

Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de *Educación Artística. Quinto grado.* Marca con una palomita ✓ en el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas. Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?

   ☐ Sí ☐ No

2. ¿Te gustó tu libro?

   ☐ Mucho ☐ Regular ☐ Poco

3. ¿Te gustaron las imágenes?

   ☐ Mucho ☐ Regular ☐ Poco

4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?

   ☐ Mucho ☐ Regular ☐ Poco

5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?

   ☐ Siempre ☐ Casi siempre ☐ Algunas veces

6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?

   ☐ Sí ☐ No

7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

   ☐ Sí ☐ No

8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

   ☐ Sí ☐ No

9. ¿Consultas los libros de la biblioteca de tu escuela?

   ☐ Sí ☐ No

   ¿Por qué?: _____

   _____

10. Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o los materiales educativos, escríbela aquí:

    _____

    _____

    _____

    _____

¡Gracias por tu participación!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Dirección General de Materiales Educativos

Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco,
Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México

Doblar aquí

Datos generales

Entidad: _____

Escuela: _____

Turno: Matutino ☐ Vespertino ☐ Escuela de tiempo completo ☐

Nombre del alumno: _____

Domicilio del alumno: _____

Grado: _____

Doblar aquí

_____

_____

_____

_____

_____

Distribución gratuita
Prohibida su venta

Artes y oficios, 1931
Federico Canessi (1906-1977) y Eric Mose (1905-?)
Temple, 1.80 × 3.01 m
Patio de las Fiestas, Auditorio Miguel Hidalgo
Secretaría de Educación Pública

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
COMISIÓN NACIONAL de LIBROS de TEXTO GRATUITOS